

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 3 - 2023

СОДЕРЖАНИЕ

<i>События и памятные даты</i>	5
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Федотова О.В.</i> XII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» 	5
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ	10
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	10
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Максимович В.Ф.</i> Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры 	10
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Озерова О.В.</i> Научно-исследовательская деятельность студентов в профессиональном образовании в области дизайна игрушки 	18
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Алексеева Е.Н., Марманов Р.П.</i> Развитие творческих способностей студентов на занятиях по академическому рисунку 	28
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Серов П.Е.</i> Художественное обобщение как основной метод выполнения декоративных решений в живописи 	36
<i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства</i>	46
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Солопова А.А., Школяр Л.В.</i> Становление московского стиля декоративной росписи на производственном объединении «Художественная гравюра» 	46
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Сысоев А.С.</i> Образные и композиционные решения в произведениях богородской резьбы по дереву 	56
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ	66
<i>Проблемы методологии</i>	66
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кашекова И.Э.</i> Традиционное прикладное искусство и ценности отечественной культуры в общем художественном образовании 	66

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства	77
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Шапкин В.В.</i> Современные подходы к разработке контрольно-оценочных средств для проверки уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников профессиональных образовательных учреждений 	77
Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства	86
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лебедев С.В.</i> Факторы сохранения и развития культурного кода России: роль традиционного искусства и задачи высшего образования. Часть 1. 	86
ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА	99
Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)	99
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Крохалева А.В.</i> Особенности проектирования изделий с ручной художественной росписью ткани в Высшей школе народных искусств (академии) 	99
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Амиргазин К.Ж.</i> Изобразительные основы и методика формирования орнаментальной композиции в традиционном прикладном искусстве Казахстана 	113
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Шульгина А.А.</i> Особенности обучения дисциплине «Декоративная живопись» художников в области художественной обработки кожи и меха 	122
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ефремов Е.В., Дронова Н.Д.</i> Основные тенденции и перспективы развития обучения художников-ювелиров в высшем образовании 	129
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	136

<p style="text-align: center;"><i>Традиционное прикладное искусство в современном мире</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Бесшапошникова Ю.А.</i> Роль Высшей школы народных искусств (академии) в сохранении и развитии холуйской лаковой миниатюрной живописи • <i>Ермакова М.В.</i> Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи: история, достижения и перспективы • <i>Кузнецова Н.С., Чебакова Е.А.</i> Сохранение традиций Урало-Сибирской росписи – приоритет в проектной деятельности студентов факультета 	<p>136</p> <p>136</p> <p>148</p> <p>162</p>
<p style="text-align: center;"><i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Мочалова М.Н.</i> Зотовы – династия федоскинских миниатюристов: творческая манера и вклад в сохранение и развитие традиционного художественного промысла 	<p>175</p> <p>175</p>
<p style="text-align: center;"><i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Обзор: «Книжные памятники» России 	<p>184</p> <p>184</p>

УДК 7.091.4+378.6

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, кор. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

Fedotova O.V., PhD in Prdagogy, director of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Jalil st., 14, bld. 2, e-mail: info@itpi-mf.ru

**ХII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства
«Русское поле»
XIIth Interregional creative festival of Slavic art «Russian field»**

На территории музея-заповедника «Коломенское» 19-20 августа 2023 г. проходил ХII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», организованный Департаментом национальной политики и национальных связей г. Москвы.

В фестивале принимало участие большое количество организаций, в число которых входили дома мод, предприятия народных художественных промыслов: ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» (Липецкая область), ООО «Тканые узоры» (Нижегородская область), «Северный игрушечник» (Вологодская область) и др.

В этом году впервые на конкурсе «Модный ряд» были представлены коллекции женской одежды с художественной росписью, художественной вышивкой, художественным кружевоплетением, выполненные студентами филиалов Высшей школы народных искусств (академии) – выпускные квалификационные работы.

Академию представляли: от Института традиционного прикладного искусства – директор О.В. Федотова, декан факультета декоративно-прикладного искусства Е.Н. Лакарова, заведующий кафедрой профессиональных дисциплин С.Ю. Камнева, преподаватель художественной вышивки О.В. Швецова; от Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – директора И.И. Юдина; от Рязанского института традиционного прикладного искусства – преподаватель художественной вышивки С.Ю. Анисина и преподаватель художественного кружевоплетения Д.Ю. Воронина.

Были продемонстрированы две коллекции одежды: с художественной вышивкой «Парад цветов» (рис. 2, 4) и с художественной росписью ткани «Осень золотая» (рис. 1, 3) (Институт традиционного прикладного искусства), женская одежда, декорированная традиционными видами мстёрской вышивки: владимирский шов, белая гладь, русская гладь и цветная гладь (рис. 8, 9) (Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А.

Модорова). Рязанский институт традиционного прикладного искусства представил гостям фестиваля коллекцию кружевных платьев и аксессуаров к женской одежде, выполненных традиционными техниками плетения Рязанского края, – «Весь взор на цветной узор» (рис. 5-7).

Коллекции участников конкурса «Модный ряд» оценивало компетентное жюри: собиратель и исследователь русского народного костюма, член Общественного совета при Государственном Российском Доме народного творчества, член Международной Ассоциации искусствоведов и художественных критиков, член Евроазиатской ассоциации этнодизайнеров С.А. Глебушкин; генеральный директор «Российской ассоциации домов моды», член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, член «Российского творческого союза работников культуры» Н.Б. Виноградова; дизайнер, член союза дизайнеров России, со-основатель платформы Modest Russia, modest fashion эксперт, аналитик Д.Р. Садриева.

Рис. 1. Демонстрация коллекции с художественной росписью ткани «Осень золотая». Институт традиционного прикладного искусства¹

Рис. 2. Демонстрация коллекции платьев с художественной вышивкой «Парад цветов». Институт традиционного прикладного искусства

¹ Рис. 1-4. – URL: https://vk.com/public55579917?w=wall-55579917_1571&ysclid=lmt82wzb6n189920593&z=photo-55579917_457241995%2Fwall-55579917_1571 (дата обращения: 16.09.2023).

Рис. 3. Коллекция с художественной росписью ткани «Осень золотая».
Институт традиционного прикладного искусства

Рис. 4. Коллекция платьев с художественной вышивкой «Парад цветов».
Институт традиционного прикладного искусства

Рис. 5, 6. Демонстрация кружевного платья и пончо из коллекции
«Весь взор на цветной узор».
Рязанский институт традиционного прикладного искусства²

² Рис. 5, 6 – URL: https://vk.com/vshnirzn?ysclid=lm8lkayx0877076814&z=photo-88341029_457240137%2Fwall-143626040_1722 (дата обращения: 16.09.2023).

Рис. 7. Демонстрация коллекции «Весь взор на цветной узор». Рязанский институт традиционного прикладного искусства³

Рис. 8. Демонстрация коллекции «Женская одежда с мстёрской традиционной вышивкой». Мастерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

³ Рис. 7-9. – фото автора статьи.

Рис. 9. Коллекция «Женская одежда с мстёрской традиционной вышивкой». Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

По итогам конкурса коллекция «Женская одежда с мстёрской традиционной вышивкой» награждена дипломом «За лучшее отражение регионального традиционного кроя в коллекции»; коллекция «Весь взор на цветной узор» – «За лучшее сочетание традиций региональной вышивки с современными тенденциями в дизайне коллекции»; изделия, представленные Институтом традиционного прикладного искусства, удостоены дипломом «За вклад в сохранение культурных традиций и продвижение творческого наследия России»

Поздравляем участников и победителей конкурса, проходившего в рамках Фестиваля «Русское поле»!!!

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

УДК 378.6:746.3+7.022.82:746.3

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

Maksimovich V.F., Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, President of the Higher School of Folk Arts (Academy), 191186, St. Petersburg, nab. Griboyedov Canal, 2. lit. A, e-mail: vshni@mail.ru

Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры Traditional arts and crafts as a popular trend of modern culture

Аннотация. Отмечается, что востребованность художественной вышивки как уникального вида традиционных художественных промыслов обеспечивается непрерывной профессиональной подготовкой профильных художников, которая предусматривает не только высокий уровень исполнительского мастерства вышивки, но способность моделировать и конструировать современные фасоны одежды. Автор определяет и обосновывает последовательность освоения содержания учебных дисциплин, определяющих успешность подготовки будущего художника по вышивке. Уделяется внимание вопросам построения карьерной траектории выпускников Высшей школы народных искусств (академии) в области художественной вышивки. Доказано, что перспективным направлением является открытие собственной художественно-творческой мастерской. Предлагается общая дорожная карта открытия художественно-творческой мастерской по видам традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, художественно-творческие мастерские, художественная вышивка, моделирование и проектирование одежды с художественной вышивкой, профессиональное образование, высшее образование, дорожная карта.

Abstract. It is noted that the demand for art embroidery as a unique type of traditional art crafts is ensured by the continuous professional training of specialized artists, which provides not only a high level of performing skills in embroidery, but the ability to model and design modern styles of clothing. The author defines and justifies the sequence of mastering the content of educational disciplines that

determine the success of training the future embroidery artist. Attention is paid to the issues of building the career trajectory of graduates of the Higher School of Folk Arts (Academy) in the field of art embroidery. It has been proven that a promising direction is the opening of one's own artistic and creative workshop. A general roadmap is offered for the opening of an art and creative workshop by types of traditional art crafts.

Keywords: traditional crafts, art and creative workshops, artistic embroidery, modeling and designing of clothes with artistic embroidery, vocational education, higher education, roadmap.

В настоящее время существуют противоположные мнения о необходимости народных художественных промыслов России, что часто сводится к примитивному пониманию их сущности. И, каждый раз напоминая, что народные художественные промыслы делятся на две категории, отмечаем:

- первая – примитивные изделия, не требующие ни длительного времени их изготовления, ни профильного высшего образования (лозоплетение, матрешки и т.д.);

- вторая – произведения искусства как великолепиие художественного наследия нашей страны, т.е. традиционное прикладное искусство, требующее высшего профильного образования [6, с. 388].

Ко второй категории относятся лаковая миниатюрная живопись (федоскинская, холуйская, мстерская, палехская), косторезное искусство, художественная резьба по дереву, декоративная роспись (жостовская, нижнетагильская и т.д.), художественное кружевоплетение, художественная вышивка и другие.

Именно на виде традиционных художественных промыслов второй категории, в наибольшей степени вызывающем вопрос о необходимости высшего образования – художественной вышивке – мы остановимся подробнее.

Если рассматривать художественную вышивку с точки зрения примитивности, то речь может идти только о простых изделиях, например, салфетке, которая по размеру, объему затраченного труда, примитивной композиции, конечно, является изделием, исполнителю которой не требуется профильное профессиональное образование, что предопределяет его пассивность в развитии этого вида искусства и профессиональную бесперспективность. Но...

В России, как ни в каком другом государстве, существует более 80 видов художественной вышивки, каждый из которых соотносится с особенностями конкретных регионально-исторических художественно-технологических, колористических и эстетических традиций.

Такое разнообразие, тем более, не должно сводиться к их использованию в примитивных изделиях, а напротив, мотивировать к созданию уникальных изделий, в частности, моделей современной одежды с применением художественной вышивки, что требует высокого профессионального художественно-творческого мастерства.

А высокопрофессиональный художник – это специалист с высшим профильным образованием, который владеет не только уникальным мастерством исполнения конкретного вида искусства, но и вопросами конструирования и моделирования одежды, т.е. созданием высокохудожественных видов одежды с художественной вышивкой, востребованных в современном социуме [5, с. 45].

Такой интегрированной подготовкой художников занимается единственный вуз России – Высшая школа народных искусств (академия).

В данном случае важнейшим и необходимым является не просто высшее образование, а разработанная система непрерывного профессионального образования «колледж-вуз», когда за период обучения на первой ступени (колледже) обучающийся получает квалификацию художника по художественной вышивке, абсолютно владеющего высочайшим мастерством исполнения этого искусства на современных тканях, например, тончайшем шифоне, что исторически не имело аналогов [8].

Особое внимание на уровне высшего образования уделено не только передаче знаний в проектировании художественной вышивки на современной одежде, но и, в определенной степени, подготовке выпускника как конструктора и модельера того изделия, которое является предметом для украшения его видами и приемами художественной вышивки [3, с. 130-131].

Здесь возникает проблема соотношения учебных часов по всем дисциплинам профессионального профиля: с одной стороны – «Мастерство», «Совершенствование мастерства» и «Проектирование художественной вышивки», с другой – такого предмета как «Конструирование и моделирование одежды».

Ввиду отсутствия у выпускников различных вузов по направлению «Дизайн (моделирование) одежды (костюма)» подготовки по художественной вышивке – она и не применяется в современных моделях. И это при том, что художественная вышивка является важнейшим элементом оформления женской одежды.

Существенное значение в учебном процессе имеет не только взаимосвязь содержания обучения вышеуказанных дисциплин, количество учебных часов по всем дисциплинам, но и определенная зависимость в последовательности их изучения.

При этом:

- базой, конечно, является обучение мастерству художественной вышивки;
- параллельно вводится дисциплина по конструированию одежды;
- моделированию обучают после конструирования одежды;
- обучение моделированию проводится с некоторым опережением по отношению к проектированию художественной вышивки, что связано с необходимостью предварительной разработки модели, для которой будет далее выполняться задание по проектированию в оформлении данного вида одежды художественной вышивкой.

По проектированию для разработанной ранее модели необходимо выполнение нескольких вариантов фор-эскизов с одним видом художественной вышивки, по-разному расположенной на изделии. Затем, необходимо рассмотреть и представить варианты различных видов художественной вышивки применительно к разработанной модели одежды.

В данном случае возможен, а, может быть, и необходим, вариант соединения нескольких видов художественной вышивки в одной разработанной композиции.

Соединение различных видов ручной художественной вышивки между собой – ивановской строчки с гладью, золотого шитья с кадомским венизом или интеграция ручной и машинной художественной вышивки украсит любую женскую одежду.

Таким образом, одновременно осуществляется подготовка студентов к будущей индивидуальной художественно-творческой и профессиональной деятельности, сообразно требованиям конкретного заказчика и заданным параметрам художественного продукта.

Именно этот пробел восполняется в подготовке будущих бакалавров в области моделирования одежды с художественной вышивкой в Высшей школе народных искусств (академии), что дает возможность выпускникам создать собственное ателье женской одежды с художественной вышивкой как явлением современной моды.

Здесь необходимо отметить работу профессорско-преподавательского состава Высшей школы народных искусств (академии) С.Ю. Камневой [2; 4], Е.В. Сайфулиной [7] и О.В. Швецовой [9], по сути, первопроходцев в области художественной вышивки.

Это подтверждают не только их диссертационные исследования, но и высокий талант художника-преподавателя, уникальные изделия с художественной вышивкой, выполненные студентами под их руководством, которые представляли великолепие художественного наследия России на более чем двадцати зарубежных выставках [1].

Важным является проведение практики студентов непосредственно на предприятии.

Однако учитывая, что профильные предприятия сегодня в среднем насчитывают от 2 до 30 работающих, при этом почти все находятся на дотации государства, а выпускаемая продукция современным потребителем практически не востребована, прогнозировать положительный результат не приходится.

Зададимся вопросом: как нужно выстраивать свою будущую индивидуальную художественно-творческую профессиональную деятельность на основе полученных в Академии знаний и уникального высочайшего мастерства в области художественной вышивки?

Одним из таких вариантов является создание собственной творческой художественной мастерской (ателье, дома моды), как это было распространено более 100 лет назад.

Можно привести массу примеров, начиная с фирмы Шанель, которая представляла собой по сути ателье, где лучшие работы с художественной вышивкой создавали представительницы России, эмигрировавшие во Францию в предреволюционный и более поздний период.

Понятие художественно-творческой мастерской сегодня вновь является актуальным. В отечественной науке существует достаточное количество исследований, которые в разной степени отражают пути становления малых и средних предприятий современного бизнеса. Однако особенности традиционных художественных промыслов, а также сформировавшееся некорректное мнение о них как о чем-то архаичным, примитивном и не особенно необходимым, имеют значение, которое необходимо учитывать, а в последнем случае – и преодолевать.

Специфика художественно-творческих мастерских традиционных художественных промыслов связана также с:

- с высокой стоимостью изделий ручного художественного труда, в частности, художественной вышивки (натуральные ткани, золотные и шелковые нити и т.д.), и задачей их реализации;

- с длительностью создания изделий;

- с высоким уровнем подготовки художников в этой области традиционного прикладного искусства, не просто владеющих художественной вышивкой (мастерством, проектированием, техническим рисунком, композицией и т.д.), конструированием и моделированием одежды, но и обладающих высочайшим художественным вкусом и пониманием современной моды, что должно проявляться в отношениях с заказчиком.

Таким образом, начало работы над созданием художественно-творческой мастерской [5, с. 48-55] – создание проекта, который в условиях высокой неопределённости и с учетом вышеперечисленных особенностей, нацелен, тем не менее, на создание уникального инновационного продукта – высокохудожественного изделия с художественной вышивкой, необходимого и востребованного в современном социуме.

Общая дорожная карта открытия художественно-творческих мастерских проявляется, прежде всего:

- в художественной идее, которая будет интересна заказчику, ее проработке;

- в анализе рынка с целью выяснения потребности в будущих изделиях с художественной вышивкой;

- в предварительно продуманном ассортименте предлагаемых коллекций одежды с художественной вышивкой (наполнение гардероба конкретными видами одежды, рекомендации по фасонам одежды, сочетанию колорита тканей, орнаментальным особенностям и композиционным вариантам художественной вышивки и др.);

- в создании пробных вариантов моделей – современных изделий с художественной вышивкой (блузы, воротники, вышитые элементы оформления одежды и др.) и их проверке на степень востребованности предлагаемого ассортимента у потенциального заказчика;

- в возможной необходимости корректировки каждой разработанной модели, устранении выявленных недостатков в фасоне, виде художественной вышивки и т.д.;

- в ознакомлении с созданным изделием с художественной вышивкой расширенной аудитории, что будет способствовать появлению и увеличению круга заказчиков и т.д.

В целом, необходимо понимать, что существует прямая связь качества подготовки художников художественной вышивки и перспективы будущей профессиональной деятельности – открытия собственных художественно-творческих мастерских, приносящих не только радость уникального высокохудожественного труда, но и способствующих решению материальных вопросов.

Представленную дорожную карту можно распространить на все другие конкретные направления традиционных художественных промыслов: художественное кружевоплетение, художественную роспись ткани, косторезное искусство, московское письмо, нижнетагильскую, жостовскую и урало-сибирскую декоративную роспись, лаковую миниатюрную живопись Федоскино, Мстеры, Холуя и Палеха, ростовскую финифть, богородскую художественную резьбу по дереву и т.д.

Вышеперечисленные виды искусства относятся к уникальному культурному наследию России, требующего не только сохранения, но и развития. В основе развития великолепия художественного наследия нашей страны – высочайшее качество ручного художественного труда и обязательная востребованность произведений традиционного прикладного искусства в современной жизни.

Это обеспечивается пересмотром содержания профессионального образования в каждом конкретном виде традиционных художественных промыслов, включая обучение разработке социально-экономических бизнес-планов по созданию художественно-творческих мастерских по конкретному виду традиционных художественных промыслов, соотнесенных с фактическим (далеко не лучшим) состоянием профильных предприятий в этой области, и представлением вариантов решения существующих проблем.

Деятельность в данном направлении – составная часть миссии Высшей школы народных искусств (академии) – единственного профильного высшего учебного заведения в России и мире, зафиксированная в программе развития вуза на период до 2032 года.

Литература

1. Бесшапошникова Ю.А. Выставка «Великолепие художественного наследия России» в рамках проекта «Культурный код великих народов», посвященная году народного творчества и культурного наследия в Содружестве Независимых Государств // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 2 (41). – С. 20-22. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-06.pdf – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-20-22 – EDN: JAYMEM

2. Камнева С.Ю. Изучение проблем теории и практики профессионального образования в области художественной вышивки // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 4 (31). – С. 31-38. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (дата обращения: 10.09.2023) – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00064 – EDN: SZHOPF
3. Камнева С.Ю. Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») модных тенденций в украшении современной одежды // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). С. 126-143. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (дата обращения: 10.09.2023) – EDN: OWNPRXS
4. Камнева С.Ю. Особенности художественно-творческой проектной работы студентов в процессе создания композиций с художественной вышивкой // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – № 3 (34). – С. 144-153. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-16.pdf – DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00060 – EDN: NNIIGT
5. 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: 10.09.2023) – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74 – EDN: UANZWI
6. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-400. – EDN: XEORGZ
7. Сайфулина Е.В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Сайфулина Елена Витальевна; – Санкт-Петербург, 2014. – 30 с.
8. Швецова О.В. Современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 3 (42). – С. 158-164. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (дата обращения: 05.09.2023) – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164 – EDN: VVPQNR
9. Швецова О.В. Содержание обучения исполнительскому мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Сайфулина Елена Витальевна; – Санкт-Петербург, 2022. – 26 с.

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Vystavka «Velikolepie hudozhestvennogo naslediya Rossii» v ramkah proekta «Kul'turnyj kod velikih narodov», posvyashchennaya godu narodnogo tvorchestva i kul'turnogo naslediya v Sodruzhestve Nezavisimyh Gosudarstv // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 2 (41). – С. 20-22. – URL:

https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-06.pdf – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-20-22 – EDN: JAYMEM

2. Kamneva S.Yu. Izuchenie problem teorii i praktiki professional'nogo obrazovaniya v oblasti hudozhestvennoj vyshivki // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4 (31). – S. 31-38. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (data obrashcheniya: 10.09.2023) – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00064 – EDN: SZHOPF

3. Kamneva S.Yu. Osvoenie studentami kafedry professional'nyh disciplin (profil' «Modelirovanie s hudozhestvennoj vyshivkoj») modnyh tendencij v ukrashenii sovremennoj odezhdy // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 4 (43). S. 126-143. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (data obrashcheniya: 10.09.2023) – EDN: OWNPXS

4. Kamneva S.Yu. Osobennosti hudozhestvenno-tvorcheskoj proektnoj raboty studentov v processe sozdaniya kompozicij s hudozhestvennoj vyshivkoj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2020. – № 3 (34). – S. 144-153. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-16.pdf – DOI: 10.24411/2619-1504-2020-00060 – EDN: NNIIGT

5. 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 (data obrashcheniya: 10.09.2023) – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74 – EDN: UAHZWI

6. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-400. – EDN: XEORGZ

7. Sajfulina E.V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional'noj innovacionnoj deyatel'nosti v oblasti hudozhestvennoj vyshivki: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Sajfulina Elena Vital'evna; – Sankt-Peterburg, 2014. – 30 s.

8. Shvecova O.V. Sovremennoe sodержanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu v oblasti hudozhestvennoj vyshivki // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 3 (42). – S. 158-164. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (data obrashcheniya: 05.09.2023) – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164 – EDN: VVPQNR

9. Shvecova O.V. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu hudozhestvennoj vyshivki v srednem professional'nom obrazovanii: avtoreferat dis. ... kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.08 / Sajfulina Elena Vital'evna; – Sankt-Peterburg, 2022. – 26 s.

Озерова О.В., кандидат педагогических наук, директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: ozerova_72@list.ru

Ozerova O.V., PhD in Pedagogy, Director of the Sergiev Posad institute of toy – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141310, Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: ozerova_72@list.ru

**Научно-исследовательская деятельность студентов
в профессиональном образовании в области дизайна игрушки
Research activities of students in professional education
in the field of toy design**

Аннотация. В статье рассматривается развитие профессионального образование в области дизайна игрушки. Подчеркивается ценность игрушки, как важного фактора развития и воспитания детей. Раскрывается необходимость научно-исследовательской деятельности студентов при создании дизайн-проектов игрушки. Представлена совместная деятельность института игрушки, Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама и предприятий-партнеров, которая способствует созданию новых образцов игрушек для современных детей. Отмечается актуальность тем дизайн-проектов игрушек связанных с изучением исторических образцов, выявлением характерных особенностей различных эпох, культур, благодаря чему создается высокохудожественная реновация различных видов игрушек и новые образцы игрушек.

Ключевые слова: профессионального образование, дизайн игрушки, институт игрушки, музей игрушки, научно-исследовательская деятельность, реновация.

Abstract. The article discusses the development of professional education in the field of toy design. The value of toy is emphasized as an important factor in the development and upbringing of children. The need for research activities of students in the creation of toy design projects is revealed. The joint activity of the Institute of toy, the Artistic and pedagogical Museum of toy and partner enterprises, which contributes to the creation of new models of toys for modern children, is presented. The relevance of the themes of toy design projects related to the study of historical samples, identifying the characteristic features of various eras and cultures is noted, thanks to which a highly artistic renovation of various types of toys is created and new toy samples.

Keywords: vocational education, toy design, toy institute, toy museum, research activities, renovation.

25 апреля 2022 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и

технологий». Цель Десятилетия – расширение горизонтов научного познания и массовая популяризация науки и техники в России. Согласно документу, основными задачами являются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России [10].

Активное участие студентов – будущих дизайнеров игрушки в научно-исследовательской деятельности входит в круг мер по решению задач, обозначенных в Указе Президента.

Тема игрушки для детей во все времена была актуальна. Игрушка – важнейшая составляющая человеческой культуры – представляет огромную ценность, являясь «хранилищем информации», которую взрослым нужно понять, расшифровать и донести до детей. Изучение игрушки дает ответы на многие вопросы, характеризующие культуру общества различных эпох, разных социальных групп. В 1925 г. Н.Д. Бартрам в книге «От игрушки к детскому театру», писал: «игрушка, неделимая часть игры, игрушка служит как бы трамплином, коснувшись которого творческая мысль ребенка легко и свободно совершает свой полет в пространство возможностей» [2, с. 35-37]. Особое место игре и игрушкам уделял выдающийся советский педагог А.С. Макаренко: «одним из важнейших путей воспитания я считаю игру» [5, с. 293]. Он подчеркивал: «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет [6, с. 173-178].

В настоящее время создание игрушки поставлено на научную основу и включает несколько этапов: сбор материала, моделирование и оформление. Проектирование игрушки – сложный и интересный процесс, прошедший в своем развитии путь от кустарной игрушки – до игрушки промышленного производства. Создавая новый образ куклы, животного, машины и др., необходимо учитывать, как ребенок будет играть, в каком пространстве. Научная работа в области дизайна игрушки включает сбор и изучение материала (литературы, музейных экспонатов, фотографии), анализ и синтез, систематизацию, поиск новых форм, материалов, технологий, которые должны обеспечивать эстетичность и эргономичность игрушек для современных детей [4].

Огромную помощь в научно-исследовательской деятельности студентов оказывает Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, включающий кроме уникальных экспонатов и образцов игрушек, богатый архивный фонд, альбомы по истории, документы о деятельности предприятий, художниках-игрушечниках. Особое место занимают труды Н.Д. Бартрама – основателя музея.

Еще в 1924 г. Н.Д. Бартрам организывает обучающие курсы для художников-игрушечников по созданию новых образцов игрушек и издает научные публикации: «Игрушка – радость детей», «От игрушки к детскому театру», в которых отмечается значение игрушки в развитии творческого

потенциала ребенка, а также влияние народного искусства на детское творчество. Под редакцией Н.Д. Бартрама опубликована серия книжек А.Я. Чушкина «Резная игрушка из дерева» под общим названием «Своими руками», которые являлись учебными пособиями по созданию новых образцов игрушек [7].

Созданное в 1933 г. единственное в стране образовательное учреждение – Сергиево-Посадский институт игрушки вот уже 90 лет готовит специалистов по созданию различных видов игрушек. С 2019 г. в Сергиево-Посадском институте игрушки – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» – впервые состоялся выпуск бакалавров – дизайнеров игрушки, направления подготовки «Дизайн (художественное проектирование игрушки)». Темами выпускных квалификационных работ студентов являются не только создание новых игрушек, но и реновация экспонатов из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Часть проектов представляет реновацию исторических игрушек, принадлежавших детям династии Романовых, другая часть – куклы в этнографических и исторических костюмах, изготовленные на рубеже XIX – XX в. в мастерских Московского губернского земства (рис. 1, 2)⁴, а также игрушки советского периода.

Рис. 1. Т.В. Рубисова. Реновация кукол из серии «Старая Москва», художников Е.Е. Борисовой, М.Н. Бартрам, С.Н. Изергиной. из собрания Художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама. 2023 г.

Рис. 2. П.В. Митякина. Реновация кукол «Бояре» по рисункам Н.Д. Бартрама из собрания Художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама. 2023 г.

Актуальность проектов заключается в изучении исторических образцов, выявлении характерных особенностей различных эпох, культур, благодаря чему стала возможной качественная реновация игрушек музейной коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Реновация, выполненная на высоком профессиональном уровне, позволяет сохранить подлинные предметы материальной культуры, с максимальным

⁴ Рис. 1-6. – фото из архива Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств».

приближением к оригиналу по своему художественному и технологическому исполнению, с использованием экономически выгодных современных технологий, новых материалов. Непосредственная работа с музейным экспонатом и самостоятельное изготовление куклы по музейному образцу из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама позволила создать экспозиционный комплекс работ студентов, который можно увидеть в демонстрационном зале Сергиево-Посадского института игрушки. Возможно, именно сейчас восстановление игрушек прошлого поможет современным детям изучать и познавать мир, в котором они живут. Эти игрушки помогут лучше узнать историю родной страны, познакомят с жизнью детей прошлых лет [1].

Научно-исследовательская деятельность играет большую роль в развитии творческого потенциала, интеллектуальных и художественных способностей студентов, представляя особый вид проектной работы в учебном процессе. Основой научно-исследовательской деятельности является ориентация на получение знаний по основным историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям, операциям, практическим методам и приемам проведения научных исследований, овладение навыками выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, экспериментирования с использованием информационных технологий на базе современных достижений отечественных и зарубежных ученых [3, с. 3-5]. Для решения поставленных задач используется комплекс взаимодополняющих методов исследования: метод теоретического анализа литературы по теме исследования для создания теоретической базы; выявление путей решения поставленных целей и задач; анализ правовой документации для экономического обоснования выполненной работы. Практическая часть работы включает разработку и практическое выполнение в материале игрушек, в зависимости от поставленной задачи. Так, создание игровой куклы заключается в разработке образа человека определенного возраста, гендерной принадлежности, национальности. При создании нового образа возможны исторические, театральные, мультипликационные характеры, профессии с учетом их особенностей и др. [7].

Т.Н. Шипилова характеризует исследовательские умения как «базовые компоненты личности, которые выражают ведущие характеристики процесса профессионального её становления, отражают универсальность связей личности с окружающим миром, иницируют процесс творческой самореализации, определяют эффективность познавательной деятельности, способствуют перенесению знаний, умений и навыков исследовательской деятельности в любую область познавательной и практической деятельности» [9, с. 41-43]. А.В. Беляев в работе «Профессиональная педагогическая деятельность» определяет научные исследования как «умение обнаруживать новые функции объекта, способность на основе нескольких известных найти новый способ решения задачи, гибкость мышления, умение выдвигать и обосновывать гипотезу, определение методов исследования и т.д.» [9, с. 41-43]. Е.Д. Губайдуллина отмечает, что организация исследовательской

деятельности в контексте научно-информационной работы направлена на развитие интеллектуально-логических способностей (формирование умений анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное, классифицировать, моделировать) и интеллектуально-эвристических способностей, от которых зависит развитие исследовательских умений (умений генерировать идеи, воображения, ассоциативности мышления, видения противоречий, умений ставить задачу, выдвигать гипотезу) [9, с. 42-43]. Авторы придают значение способностям студентов письменно выражать свои мысли, описывать, оформлять результаты исследований.

Таким образом, под научно-исследовательскими умениями следует понимать способность обучающихся активизировать мышление, стремление к самостоятельному поиску знаний, умение генерировать идеи, открывать новое, исследовать проблему, творчески использовать и перерабатывать знания, направленные на оригинальное решение проблемы. Как отмечала Г.А. Трошева, исследовательские умения включают: умение определять тему исследования, установление проблемы, постановку целей, задач, конструирование предмета, объекта, гипотезы, планирование методов исследования, умение использовать разнообразные информационные ресурсы для реализации целей исследования, умение анализировать полученный результат, умение формулировать выводы [9].

Научно-исследовательская деятельность студентов Сергиево-Посадского института игрушки способствует созданию новых оригинальных образов игрушек, которые будут интересны современным детям. На ведущих предприятиях игрушечной отрасли страны (Москва, Ярославль, Киров, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Хотьково и др.) проходят производственные практики студентов, которые включают такие методы исследований как наблюдение, изучение опыта, изучение первоисточников, анализ документации (образцов, материалов, технологий), изучение творчества, беседы с представителями предприятий.

Рис. 3. А.Д. Карягина. Набор игрушек из ПВХ-пластизоля «Тропические птицы». 2023 г.

Так, для предприятия «Русский сувенир», занимающегося изготовлением детских развивающих конструкторов, была проведена научно-исследовательская работа по разработке новых образцов дизайна упаковок, составлена техническая спецификация новой линии конструкторов. Для предприятия, являющегося

Рис. 4. Т.И. Махова. Разработка набора игрушек из ПВХ-пластизоля «Животные Африки». 2023 г.

главным партнёром Сергиево-Посадского института игрушки, были созданы эскизы росписи игрушек из ПВХ-пластизоля, разработаны наборы игрушек из ПВХ-пластизоля: «Тропические птицы», «Животные Африки» (рис. 3, 4), разработаны проекты новых образцов перчаточных театральных игрушек по мотивам басен И.А. Крылова, Г.Х. Андерсена.

Для фабрики игрушек «Весна» (г. Киров) на протяжении последних лет создаются новые образцы кукол. Разработаны новые образцы игровых кукол в национальных костюмах, игровая кукла с набором карнавальных костюмов, кукла с набором одежды (рис. 5, 6). Неоднократно учебное заведение выполняло заказы разных организаций. Так, для Российской академии образования были выполнены проекты, призванные помочь коррекции поведения детей в преодолении различных фобий, созданы проекты игрушек, предназначенные для детей с отклонениями в развитии, для детского дома слепоглохих и детского сада для детей с ослабленным зрением.

Рис. 5. А.Ю. Смирнова. Игровая кукла и набор карнавальных костюмов. 2023 г.

Рис. 6. Е.С. Потапова. Игровая кукла с набором одежды. 2023 г.

Профессиональная деятельность студентов Сергиево-Посадского института игрушки ориентирована на решение задач художественного проектирования различных видов игрушек. Знания в области художественного проектирования, моделирования, оформления, технологии, психологии, педагогики способствуют дизайн-процессу игрушки от идеи – до создания готового образца. По заказу отдела культуры г. Сергиев Посад были выполнены 15 ростовых кукол, которые украшали театрализованные городские шествия в течение нескольких лет.

Сотрудничество с театрами страны позволяет студентам не только проектировать макеты театральных игрушек к существующим спектаклям, но и выполнять образцы новых игрушек для будущих спектаклей. Так, для Московского театра юного зрителя были разработаны куклы к спектаклям «Гуси-лебеди», «Бада и Зуки», а также маски для театральных постановок. Постоянное сотрудничество с Государственным академическим Центральным театром кукол им. С.В. Образцова способствует организации различных видов практик, развитию научно-исследовательской деятельности за счет проведения консультирования студентов специалистами-игрушечниками. Студенты не просто наблюдают за техническими и художественными особенностями постановок, а используют научные методы наблюдений, изучение опыта, получают новый импульс художественного и духовного развития, что способствует творческому раскрытию их способностей.

Разрабатывается и внедряется план стажировки на предприятиях для преподавателей, содержание, которого предусматривает изучение новых технологий отделки деревянных игрушек, игрушек из полиэтилена, ПВХ, пластизола и др.

Развитию профессионального образования в области игрушки способствуют многочисленные ежегодные российские и международные выставки и ярмарки – «Выставка детских товаров и игрушек»; «Международная ярмарка товаров для детей»; «Мир детства»; «Мир материнства и детства»; которые выполняют важную задачу знакомства с новыми образцами игр и игрушек, а также создание единой платформы работодателя и образовательного учреждения, где в едином пространстве и за ограниченный период времени происходит знакомство с новыми тенденциями игрушечной индустрии, обмен опытом, выявляются новые технологии и материалы [8].

Сегодня в магазинах и интернет-сайтах можно наблюдать разнообразие игровой продукции. Однако, среди изобилия полезных игрушек большое количество игровых материалов пустых по содержанию. Как отмечает Е.О. Смирнова в исследованиях в области возрастной психологии, современные дети мало интересуются пупсами, классическими куклами, мячами, кубиками, что свидетельствует о неблагоприятных тенденциях в психическом развитии современных детей [10].

Актуальные исследования в области игрушки представлены в научных трудах коллектива преподавателей Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) Н.В. Антипиной,

Н.А. Артемовой, Д.Н. Барановой, И.В. Кравец, О.Г. Назаровой, О.В. Озеровой, Т.В. Осиповой, Е.В. Чикилевской и др.

За 90 лет своего существования учебное заведение подготовило не одну тысячу специалистов по игрушке. Выпускники успешно работают на предприятиях, в т.ч. на руководящих должностях, в научно-исследовательских институтах, в театрах создавая новые образцы игрушек, другие продолжили образование в вузах. Многие выпускники – члены Союза художников России, их работы украшают выставки различных уровней. Именно от студентов – выпускников института игрушки во многом зависит будущее российской игрушки и сохранение русской традиционной культуры.

Литература

1. Артемова Н.А. Традиции народных художественных промыслов в проектировании игрушки / Н.А. Артемова // Традиционное прикладное искусство и образование: исторический опыт, современное состояние, перспективы развития: материалы XVII Международной научно-практической конференции, 2-3 ноября 2011 г. / Под ред. С.А. Тихомирова. – Санкт Петербург, 2012. – С. 373-379.

2. Бартрам Н.Д. От игрушки к детскому театру / Н.Д. Бартрам. – Ленинград: Издательство Северо-Западного областного отделения Главной конторы «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 1925. – 104 с.

3. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие (курс лекций для обучающихся по направлению подготовки «Культурология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) / А.Г. Бурда; Кубанский государственный аграрный университет. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 26 с.

4. Зиновьева Т.Н. Отношение «Человек-Игрушка» в культуре: автореферат дис. ... кандидата философских наук: 09.00.13 / Ростовский гос. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2001. - 19 с.

5. Макаренко А.С. Правильно воспитывать детей. Как? / А.С. Макаренко; редактор и составитель Е. Монусова. – Москва: АСТ, 2013. – 318 с. – ISBN 978-5-17-080396-5.

6. Мардахаев Л.В. Семейное воспитание: проблемы и особенности / Л.В. Мардахаев // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 13 (342) – С. 173-178. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semeynoe-voospitanie-problemy-i-osobennosti?ysclid=ln5j5w28kr120458418> (дата обращения: 05.08.2023).

7. Озерова О.В. Содержание профессионального образования в области игрушки: диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Озерова Ольга Викторовна; [Место защиты: Вышш. шк. нар. искусств (ин-т)]. - Санкт-Петербург, 2016. – 193 с.

8. Рудева Т.А. Подготовка специалистов в области проектирования и производства игрушек в условиях современности / Т.А. Рудева // Первые Бартрамовские чтения: сборник материалов. 29-30 сентября 2003 г. / Художественно-педагогический музей игрушки РАО. – Сергиев Посад:

Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания, 2004. – С. 114-118. – EDN: THTFXV

9. Трошева Г.А. Формирование исследовательских умений у студентов: анализ отечественного и зарубежного опыта / Г.А. Трошева // Вестник Вятского государственного университета. – 2009. – № 3. – С. 41-48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-issledovatel'skih-umeniy-u-studentov-analiz-otechestvennogo-i-zarubezhnogo-opyta/viewer> (дата обращения: 07.08.2023).

10. Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» – URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/WiWS6wA3UWh0h5dWnOndvYMgdY7pJkA.pdf>. (дата обращения: 07.08.2023).

References

1. Artemova N.A. Tradicii narodnyh hudozhestvennyh promyslov v proektirovanii igrushki / N.A. Artemova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: istoricheskij opyt, sovremennoe sostoyanie, perspektivy razvitiya: materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, 2-3 noyabrya 2011 g. / Pod red. S.A. Tihomirova. – Sankt Peterburg, 2012. – S. 373-379.

2. Bartram N.D. Ot igrushki k detskomu teatru / N.D. Bartram. – Leningrad: Izdatel'stvo Severo-Zapadnogo oblastnogo otdeleniya Glavnoj kontory «Izvestij CIK SSSR i VCIK», 1925. – 104 s.

3. Burda A.G. Osnovy nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti: uchebnoe posobie (kurs lekcij dlya obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Kul'turologiya» (uroven' podgotovki kadrov vysshej kvalifikacii) / A.G. Burda; Kubanskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet. – Krasnodar: KubGAU, 2015. – 26 s.

4. Zinov'eva T.N. Otnoshenie «CHelovek-Igrushka» v kul'ture: avtoreferat dis. ... kandidata filosofskih nauk: 09.00.13 / Rostovskij gos. un-t. - Rostov-na-Donu, 2001. - 19 s.

5. Makarenko A.S. Pravil'no vospityvat' detej. Kak? / A.S. Makarenko; redaktor i sostavitel' E. Monusova. – Moskva: ACT, 2013. – 318 s. – ISBN 978-5-17-080396-5.

6. Mardahaev L.V. Semejnoe vospitanie: problemy i osobennosti / L.V. Mardahaev // Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – № 13 (342) – S. 173-178. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semeynoe-vospitanie-problemy-i-osobennosti?ysclid=ln5j5w28kr120458418> (дата обращения: 05.08.2023).

7. Ozerova O.V. Soderzhanie professional'nogo obrazovaniya v oblasti igrushki: dissertaciya ... kandidata pedagogicheskikh nauk : 13.00.08 / Ozerova Ol'ga Viktorovna; [Mesto zashchity: Vyssh. shk. nar. iskusstv (in-t)]. - Sankt-Peterburg, 2016. – 193 s.

8. Rudeva T.A. Podgotovka specialistov v oblasti proektirovaniya i proizvodstva igrushek v usloviyah sovremennosti / T.A. Rudeva // Pervye Bartramovskie chteniya: sbornik materialov. 29-30 sentyabrya 2003 g. /

Hudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki RAO. – Sergiev Posad: Gosudarstvennyj nauchno-issledovatel'skij institut sem'i i vospitaniya, 2004. – S. 114-118. – EDN: THTFXV

9. Trosheva G.A. Formirovanie issledovatel'skih umenij u studentov: analiz otechestvennogo i zarubezhnogo opyta / G.A. Trosheva // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2009. – № 3. – S. 41-48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-issledovatel'skih-umeniy-u-studentov-analiz-otchestvennogo-i-zarubezhnogo-opyta/viewer> (data obrashcheniya: 07.08.2023).

10. Ukaz Prezidenta RF ot 25 aprelya 2022 g. № 231 «Ob ob"yavlenii v Rossijskoj Federacii Desyatiletija nauki i tekhnologij» – URL: <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/WiWS6wA3UWh0h5dWnOndvYMGdY7pJlKA.pdf>. (data obrashcheniya: 07.08.2023).

Алексеева Е.Н., кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова», 295015, Россия, Республика Крым, Симферополь, переулок Учебный, 8, e-mail: voitenka@yandex.ru

Alekseeva E.N., PhD in Arts, 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

Марманов Р.П., доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 295017, Россия, Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская 39, e-mail: marmanov@mail.ru

Marmanov R.P., associate professor of the design department of the «Crimean university of culture, arts and tourism», 295017, Russia, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya str. 39, e-mail: marmanov@mail.ru

**Развитие творческих способностей студентов
на занятиях по академическому рисунку
Developing students' creative abilities in academic drawing classes**

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования знаний и навыков на занятиях по академическому рисунку направленных на развитие творческих способностей, необходимых для профессионального становления художников и дизайнеров. Изучена специфика поставленных перед студентами первых курсов задач по академическому рисунку, а также взаимосвязь курса с другими базовыми дисциплинами. Авторами обозначено значение учебных и творческих заданий и выявлено их влияние на формирование рефлексивных и художественно-творческих способностей. Сформулирована роль системы упражнений, направленных на развитие собственного стиля, воображения, зрительной памяти.

Ключевые слова: изобразительное искусство, рисунок, композиция, творческое мышление, формообразование, графика.

Abstract. The article discusses the process of forming knowledge and skills in academic drawing classes aimed at developing creative abilities necessary for the professional development of artists and designers. The specifics of the tasks assigned to first-year students in academic drawing, as well as the relationship of the course with other basic disciplines, are studied. The authors have identified the importance of educational and creative tasks and revealed their influence on the formation of reflexive and artistic-creative abilities. The role of a system of exercises aimed at developing one's own style, imagination, and visual memory is formulated.

Keywords: visual art, drawing, composition, creative thinking, forming, graphics.

С педагогической точки зрения обучение студентов азам академического рисунка рассматривается как основной фактор формирования знаний и навыков, которые подготавливают студентов для дальнейшего творческого роста, самостоятельного решения художественных задач, способствуют правильному выбору графического решения, техники выполнения и метода выполнения работы. Как показывает практика, без этих качеств невозможна профессиональная художественная деятельность.

Чтобы успешно и квалифицированно руководить учебной практикой студентов на занятиях по академическому рисунку, необходимо глубоко понимать природу изобразительного искусства, особенности психологии художественной деятельности. В академическом рисунке творческий процесс – это решение художественной задачи путем поиска выразительной и смысловой формы. Он происходит при понимании реальной объективной действительности, но и субъективное восприятие личности играет определённую роль. Изучая искусство рисунка, присоединяясь к процессу творческой деятельности, студенту необходимо правильно понимать цели и задачи обучения данной дисциплине. По мнению Л.Э. Смирновой и Ю.Х. Абаева, «для архитектора или дизайнера рисунок – первостепенный инструмент убедительного изложения своего замысла» [7, с. 123].

Начальные этапы освоения азов академического рисунка на художественных и дизайнерских факультетах имеют специфические особенности, которые в значительной степени определяют методику развития творческих способностей в данный период. Это обусловлено конкретными задачами, поставленными на первых курсах, а также неравномерностью художественной подготовки большей части абитуриентов. Учебные задачи являются важными для дальнейшего освоения дисциплин: «Композиция», «Живопись», «Спецрисунок», «Проектирование». Первые курсы – базовые для дальнейшего активного творческого роста студентов [3, с. 27].

В условиях художественного обучения академическому рисунку и другим дисциплинам, учебные и творческие задачи решаются одновременно. Большая часть учебных упражнений находит продолжение в процессе создания авторских композиций, определении собственного стиля и графических техник выполнения работ. По мнению Ю.И. Кривокубовой, «разработка содержания обучения рисунку в профессиональном образовании базируется на выявленной взаимосвязи между художественным своеобразием искусства и сопоставимых ему художественно-графических средств» [2, с. 150].

Общее отличие творческих постановок от учебных в академическом рисунке зависит от конкретных целей, связанных с развитием практических навыков и поиска художественно-образного решения для создания авторской работы. Этот процесс запрограммирован теоретическими аспектами, но при этом требует самостоятельных, поисковых форм деятельности студентов. Учебные постановки позволяют постепенно от задания к заданию решать комплекс задач, направленных на получение определённых навыков. Это могут быть вопросы компоновки в формате листа, построения, линейной и

воздушной перспективы, моделирование объёма, техника штриховки и т.д. М.О. Ломакин отмечает: «При обучении будущих бакалавров лаковой миниатюрной живописи, также, как и студентов других профилей, будущее поле деятельности которых лежит, большей частью, вне сферы академической живописи или графики, основной проблемой является именно формирование понимания принципов формообразования, т.е. изображения трехмерной формы на двухмерной плоскости» [4, с. 140].

Творческие задания по рисунку призваны развивать художественно-образное мышление и закреплять практические навыки. Л.Е. Петрова и Е.В. Фитьмов отмечают: «Художественно-творческие способности – это совокупность определенных качеств и умений: эстетические чувства и действия (сенсорно-перцептивные категории освоения пространства); познавательная активность (интенсивность мыслительной деятельности, самостоятельность); творческий стиль деятельности (выдвижение оригинальных идей, использование нестандартных способов решения задач); рефлексивные способности (осознание своей индивидуальности); мотивация саморазвития (совокупность личностных и ситуативных факторов, которые побуждают человека к полной реализации своих способностей)» [6, с. 312].

В работах студент проявляет индивидуальность, используя характерные графические и композиционные приёмы. В то же время, существует ряд моментов, которые указывают на их общность и единую реалистическую основу. В процессе обучения академическому рисунку формируется авторский графический стиль в трактовке формы, объёма, передаче пространства, проявляющий себя в творческих и учебных работах. Различие проявляется в уровне решения. В творческих композициях состоявшихся художников и студентов старших курсов эти качества доведены до уровня высокого профессионального воплощения изображаемого объекта, что способствует созданию художественного образа [8, с. 117].

В учебных постановках по дисциплине «Академический рисунок» студентам необходимо продемонстрировать знания основ композиции, перспективы и графических материалов, что позволит добиться выразительности изображаемого объекта или натуры. На начальном этапе работы над практическим заданием необходимо проанализировать натуральный материал, изучить аналоги и работы из методического фонда. Это позволит выявить и определить наиболее выразительные качества исходного материала. Художественная выразительность изображения зависит от способностей студента, его опыта работы с натурой, теоретической подготовки в области гармонизации формы и творческого мышления (рис. 1)⁵.

⁵ Рис. 1-4. – фото Р.П. Марманова, доцента кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».

Для достижения профессионального уровня в учебных постановках и самостоятельных работах преподавателю необходимо чётко формулировать учебные задачи, объясняя аудитории способы и методы их решения, способствующие достижению максимальной выразительности постановки на основании собственного восприятия.

Рисунок с натуры – не просто фиксация того, что видишь, это процесс создания изображения при помощи визуального наблюдения модели с использованием знаний и представлений, которые были накоплены ранее. Органическое единство теории и практики художественной грамоты в рисунке способствует активному развитию студента, его творческой активности. К научным методам, необходимым для выполнения профессиональных работ, мы относим знание перспективы, анатомии и теорию теней (рис. 2).

Обучение рисунку следует воспринимать как процесс наполнения практическими и техническими аспектами визуализации натурального материала и рассматриваться как переработка информации и её закрепление. Студенты, которые имеют хорошо развитую зрительную память, как правило, более уверенно и свободно выполняют задания с натуры и по воображению.

Рис. 2. Д.П. Третьяк. Городской пейзаж. 2022 г.
Преподаватель Р.П.Марманов

повышает эффективность учебных занятий, стимулирует учебную и творческую активность рисовальщиков, способствует развитию индивидуальных творческих способностей» [5, с. 63].

Преподавателю необходимо наблюдать за развитием способностей студентов, способствовать росту их профессиональных знаний и навыков,

Рис. 1. А.В. Смирнов. Творческий портрет. 2022 г.

Преподаватель Р.П. Марманов

обеспечивать полноценное освоение содержания программы курса академического рисунка. При подготовке художников и дизайнеров внимание уделяется содержанию программы и методам обучения рисунку, созданию оптимальной системы упражнений, занятий, заданий направленных на развитие творческих способностей, воображения и зрительной памяти.

Важную роль в этом играют разные формы организации занятий, чередование работы с натурным материалом с творческими заданиями, способствующими закреплению навыков и изображение объектов и предметов по памяти, применения знаний в области композиции. Студентов важно ориентировать не только на получение «ремесленных» навыков, но и стимулировать творческую инициативу и потребность в творческой деятельности, направлять на развитие и закрепление внутренних качеств творческой индивидуальности [1, с. 252]. Для достижения определённых результатов, направленных на развитие навыков и творческих способностей студентов, необходимо выполнять следующие задания:

1. Рисунки по памяти и представлению, краткосрочные. Рисование по памяти академических постановок, которые выполнялись с натуры. По памяти необходимо выполнять рисунки учебных постановок, которые отображают важные этапы обучения. Во время выполнения по памяти таких постановок студенты должны представить их основные особенности (конструктивные основы, пропорции, характер).

2. Выполнение на занятиях рисунков и набросков на основе кратковременного наблюдения объектов. Во время выполнения этого задания студенты изучают объект, запоминают его характерные особенности. Далее по памяти изображают его, обозначая основные элементы и намечают главные детали. Это может быть архитектурное сооружение, пейзаж, интерьер, животные и растения, портрет (рис. 3, 4).

3. Наброски фигуры человека в движении (с натуры, по наблюдению, по памяти, по представлению). В этих случаях передают характер движения по представлению, что в дальнейшем может быть применено при создании эскизов и тематических композиций с фигурами людей.

Рис. 3. С.А. Павлюк. Городской мотив. 2022 г.
Преподаватель Р.П. Марманов

4. Наброски сложной тематики по представлению в среде. Это могут быть эскизные предложения малых архитектурных форм, арт-объектов и скульптуры в городской и природной среде.

5. Выполнение рисунка по памяти на большом формате. Данное задание необходимо выполнять будущим педагогам изобразительного искусства, т.к. их дальнейшая деятельность предполагает выполнение учебных рисунков на доске.

Рис. 4. С.П. Никоноров. Бахчисарай. 2021 г.
Преподаватель Р.П. Марманов

Таким образом, развитие художественно-творческих способностей зависит от содержания программы обучения по академическому рисунку, самостоятельных работ, выполняемых студентами в процессе обучения, копирования образцов практических работ, выполненных студентами ведущих художественных академий России, а также роли преподавателя в процессе обучения. Дисциплина «Академический рисунок» взаимосвязана с программами обучения по «Пропедевтике», «Академической живописи», «Спецрисунка» и других базовых дисциплин, изучаемых на начальных курсах. Получение первичных знаний в области рисунка и композиции позволяет студентам выполнять самостоятельные задания, направленные на формирование авторской техники выполнения и художественно-образной интерпретации натурального материала.

Важную роль в процессе обучения играет зрительная память и креативное мышление, позволяющее воплощать и трансформировать натуральный материал в творческие работы сквозь призму собственного восприятия учебных постановок. Преподавание рисунка должно развивать объёмно-пространственное мышление, умение анализировать форму и представлять её в разных условиях и ракурсах. Решение проблемы развития художественных способностей студентов на начальных курсах должно быть основано на воспитании профессионального отношения к процессу выполнения рисунка с натуры, развитие творческого мышления и восприятия, изучение и использование основ изобразительной грамоты.

Литература

1. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина; Московский открытый социальный университет. – Москва: Академический проект, 2003. –304 с. – ISBN 5-8291-0327-3.

2. Кривоzubова Ю.И. Особенности разработки содержания обучения рисунку в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов / Ю.И. Кривоzubова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 1. – С. 138-152. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-14.pdf (дата обращения: 16.08.2023).
3. Кучерова А.В. Особенности обучения академическому рисунку в подготовке студентов-дизайнеров / А.В. Кучерова // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6. – С. 25-31. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28439> (дата обращения: 30.07.2023).
4. Ломакин М.О. Преподавание академического и декоративного рисунка студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта / М.О. Ломакин // Традиционное прикладное искусство и образование – 2022. – № 1. – С. 135-142. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (дата обращения: 18.08.2023).
5. Найда Ю.И. Развитие творческого профессионального мышления студентов педагогического вуза: проблемы и пути решения / Ю.И. Найда // Вестник Международной академии наук. Русская секция. – 2001. – Спецвыпуск. – № 1. – С. 62-65.
6. Петрова Л.Е. Развитие художественно-творческих способностей студентов на основе академической системы художественной подготовки / Л.Е. Петрова, Е.А. Фитьмов // Самарский научный вестник. – 2022. – № 2. – С. 310-314. – DOI: 10.55355/snv2022112308. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvenno-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-na-osnove-akademicheskoy-sistemy-hudozhestvennoy-podgotovki/viewer> (дата обращения: 16.08.2023).
7. Смирнова Л.Э. К вопросу об «Академическом» рисунке и его месте в подготовке специалистов художественного профиля / Л.Э. Смирнова, Ю.Х. Абаев // Образование и наука. – 2013. – № 10. – С. 67-79. – URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/233/228> (дата обращения: 17.08.2023).
8. Петрова Л.Е. Формирование художественно-творческих способностей студентов в процессе обучения живописи в условиях современного педагогического вуза / Л.Е. Петрова // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2009. – № 7. – С. 115-125. – EDN: KTWQPH

References

1. Ermolaeva-Tomina L.B. Psixologiya xudozhestvennogo tvorchestva: uchebnoe posobie dlya vuzov / L.B. Ermolaeva-Tomina; Moskovskij otkry`ty`j social`ny`j universitet. – Moskva: Akademicheskij proekt, 2003. – 304 s. – ISBN 5-8291-0327-3.
2. Krivozubova Yu.I. Osobennosti razrabotki soderzhaniya obucheniya risunku v srednem professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / Yu.I. Krivozubova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2023. – № 1. – С. 138-152. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-14.pdf (дата обращения: 16.08.2023).

3. Kucherova A.V. Osobennosti obucheniya akademicheskomu risunku v podgotovke studentov-dizajnerov / A.V. Kucherova // *Sovremennyy'e problemy` nauki i obrazovaniya.* – 2018. – № 6. – S. 25-31. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28439> (data obrashheniya: 30.07.2023).

4. Lomakin M.O. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentam lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M.O. Lomakin // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* – 2022. – № 1. – S. 135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 18.08.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142.

5. Najda Yu.I. Razvitie tvorcheskogo professional`nogo my`shleniya studentov pedagogicheskogo vuza: problemy` i puti resheniya / Yu.I. Najda // *Vestnik Mezhdunarodnoj akademii nauk. Russkaya sekciya.* – 2001. – Speczvy`pusk. – № 1. – S. 62-65.

6. Petrova L.E. Razvitie xudozhestvenno-tvorcheskix sposobnostej studentov na osnove akademicheskoy sistemy` xudozhestvennoj podgotovki / L.E. Petrova, E.A. Fit`mov // *Samarskij nauchny`j vestnik.* – 2022. – № 2. – S. 310-314. – DOI: 10.55355/snv2022112308. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvenno-tvorcheskix-sposobnostey-studentov-na-osnove-akademicheskoy-sistemy-hudozhestvennoj-podgotovki/viewer> (data obrashheniya: 16.08.2023).

7. Smirnova L.E. K voprosu ob «Akademicheskom» risunke i ego meste v podgotovke specialistov xudozhestvennogo profilya / L.E. Smirnova, Yu.X. Abaev // *Obrazovanie i nauka.* – 2013. – № 10. – 67-79. – URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/233/228> (data obrashheniya: 17.08.2023).

8. Petrova L.E. Formirovanie xudozhestvenno-tvorcheskix sposobnostej studentov v processe obucheniya zhivopisi v usloviyax sovremennogo pedagogicheskogo vuza / L.E. Petrova // *Nauchny`e problemy` gumanitarny`x issledovanij.* – 2009. – № 7. – S. 115-125. – EDN: KTWQPH

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., PhD in Pedagogy, Member of the Union of Artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school

o
f

**Художественное обобщение как основной метод выполнения
декоративных решений в живописи**
**Artistic generalization as the main method of performing decorative
solutions in painting**

l
k

Аннотация. В статье раскрывается роль художественного обобщения в живописи – приеме, используемом художниками традиционного прикладного искусства для декоративной переработки и стилизации изображений за счет подчеркивания существенных черт и сведения к минимуму второстепенных деталей. Когда создаются декоративные образы, существенное значение имеют декоративно-условное мышление, воображение и фантазия, способность образно и творчески осмысливать предметы и явления, которые изображает художник. Это весьма существенно для творческого метода – в данном случае в статье речь идет о художественном обобщении, с помощью которого создаются декоративные переработки, поскольку он базируется на способности познавать и переосмысливать красоту природного мира. Обучение художественному обобщению особенно важно для студентов традиционного прикладного искусства, т.к. знание и понимание художественного обобщения позволяет создавать декоративные композиции с учетом принципов абстракции, упрощения и стилизации.

» **Ключевые слова:** профессия, образование, обучение, художественный образ, декоративность, стилизация, трансформация, способы изображения, переработка.

Abstract. The article reveals the role of artistic generalization in painting – a technique used by artists of traditional applied art for decorative processing and stylization of images by emphasizing their essential features and minimizing minor details. When decorative images are created, decorative-conditional thinking, imagination and fantasy, the ability to figuratively and creatively comprehend objects and phenomena that the artist depicts are essential. This is very important for the creative method – in this case, the article is about artistic generalization, with the help of which decorative processing is created, since it is based on the ability to recognize and rethink the beauty of the natural world. Teaching artistic generalization is especially important for students of traditional applied arts, since knowledge and understanding of artistic generalization allows them to create various decorative compositions taking into account the principles of abstraction,

P

e

t

e

simplification and stylizations.

Keywords: profession, education, training, artistic image, decorativeness, stylization, transformation, image methods, processing.

Роль традиционного прикладного искусства в современных условиях велика, прежде всего, потому, что помогает сохранить и передать незабываемые ценности и традиции, способствуя формированию и поддержанию культурной самобытности. Традиционное прикладное искусство является самобытным явлением национальной культуры. Если промышленные изделия, изготовленные на конвейере в огромных количествах, обычно лишены тепла и глубокого смысла, то произведения традиционного прикладного искусства всегда являются концентрацией таких ценностей как добро, правда, справедливость [4, с. 12].

Традиционное прикладное искусство является богатым наследием, передаваемым из поколения в поколение. Оно отражает уникальные аспекты культуры, традиции, историю и народный опыт. В современном мире, где глобализация и стандартизация становятся все более распространенными, сохранение и продолжение традиций в прикладном искусстве позволяет сохранить уникальность и многообразие культурного наследия.

Художественное обобщение в традиционном прикладном искусстве – прием, используемый художниками для стилизации изображений за счет подчеркивания их существенных черт и сведения к минимуму второстепенных деталей. Художественное обобщение включает в себя преобразование визуальных элементов предмета в лаконичный образ, который передает суть объекта, но не является его буквальным отображением [3, с. 27].

Художественное обобщение может быть достигнуто с помощью различных приемов, в том числе упрощения форм, преувеличения некоторых черт и отказа от второстепенных деталей. Например, портрет может быть упрощен с помощью концентрации внимания зрителя на самых важных чертах лица, а пейзаж – сведен к наиболее характеризующим его формам и цветам.

Этот прием часто используется в абстрактном искусстве, когда художник намеренно упрощает или искажает изображение, чтобы создать уникальное и выразительное произведение. Художественное обобщение присутствует и в различных стилях искусства, таких как импрессионизм или экспрессионизм, где художник деформирует и стилизует натуру, чтобы создать эмоциональную и выразительную композицию [5, с. 48]. Существует несколько видов художественного обобщения в живописи.

Абстрактное обобщение – процесс упрощения и универсализации форм и цветов в картине. Художник может использовать абстрактные формы и цвета, чтобы выразить свои идеи или чувства.

Символическое обобщение – для создания художественного образа здесь используются символы или знаки. Художник может изображать сердце, крест, звезды и другую символику, чтобы выразить определенные идеи и эмоции.

Предметное обобщение – упрощение формы или предмета в картине для того, чтобы они стали более узнаваемыми и эмоционально выразительными.

Художник может использовать предметное обобщение, чтобы усилить эффекты света, тени или текстуры.

Стилизованное обобщение – создание нового стиля или формы, которые отличаются от реальности. Стилизация может отталкиваться от определенного направления или стиля в искусстве. Художник может использовать стилизованное обобщение, чтобы создать уникальный эффект или выразить свою индивидуальность.

Композиционное обобщение – используется процесс упрощения и перестановки элементов в картине для усиления нужной идеи или образа. Художник может использовать композиционное обобщение, чтобы подчеркнуть главные элементы или привлечь внимание зрителя к центральному объекту.

Эмоциональное обобщение – использование цвета, композиции и других художественных элементов, чтобы передать определенные эмоции или настроение. Художник может выбрать яркие или темные цвета, разные формы и текстуры, чтобы стимулировать появление нужных эмоций.

Концептуальное обобщение – использование художественных элементов для выражения сложной концепции или абстрактной идеи. Автор обращается к приему концептуального обобщения, если есть задача передать зрителю определенное состояние, которое может быть скрыто или неочевидно. Прием предполагает выбор предмета, композиции, цветовой схемы и общего настроения или чувства, которое должно вызывать произведение.

Графическое обобщение – упрощение и переработка форм и линий в картине для создания графического эффекта. Художник может использовать графическое обобщение, чтобы подчеркнуть определенные элементы или создать уникальный стиль.

В целом, художественное обобщение является мощным инструментом, позволяющим создавать визуально убедительные произведения искусства, отражающие сущность объекта.

Художники традиционных художественных промыслов часто используют в качестве источников вдохновения природу и то многообразие, которое она заключает в себе, а также народное искусство, его уникальность и непосредственность. Народное искусство напрямую связано с природными формами, оно заимствует и перерабатывает образы, источником которых является окружающий мир [1, с. 43].

Вдохновляясь природой и произведениями народного искусства, современный художник традиционных народных промыслов не должен при создании творческих работ слепо копировать их или механически изображать те или иные элементы в произведениях. Важно творчески переосмысливать, обобщать, перерабатывать то, что вдохновляет художника с учетом современных реалий и актуального мироощущения, поскольку именно это и есть та суть, которая заключена в художественном творчестве [2, с. 14].

На *первом этапе* избранный мотив зарисовывается с натуры, за счет чего происходит выявление наиболее характерных выразительных особенностей.

На *втором этапе* художник выделяет главное и частично убирает второстепенные детали. Даже с учетом того, что целью при работе является обобщение, в этюде будут, в той или иной степени, содержаться несущественные подробности. А значит далее требуется продолжать трансформацию: пластически преобразовывать форму, активнее отказываться от намерения включить ту или иную деталь или нюанс.

В процессе работы автор пользуется декоративно-условными приемами и способами изображения, различными видами художественного обобщения. Этюды базируются на плоскостном изображении форм, здесь важна предельная лаконичность, которая позволяет с помощью минимальных средств добиться того, чтобы этюд был максимально выразителен (рис. 1, 2⁶).

Рис. 1, 2. Различные варианты художественного обобщения натюрморта с использованием приема обобщения формы при помощи ее геометризации

В данном случае, говоря об выразительности, мы имеем в виду, насколько интенсивно будут применены декоративные средства, и в какой степени метафорично и преувеличено будет показан набор характерных особенностей, присущих объекту. Получившемуся в итоге преобразованному декоративному образу должна быть свойственна достаточная степень стилизации.

Когда создаются декоративные образы, существенное значение имеют декоративно-условное мышление, воображение и фантазия, способность

⁶ Рис. 1-3 – фото автора статьи.

образно и творчески осмысливать предметы и явления, которые изображает художник. Это весьма существенно для творческого метода – в данном случае речь идет о художественном обобщении, с помощью которого создаются декоративные переработки, поскольку он базируется на способности познавать и переосмысливать красоту природного мира. Таким образом, творческий процесс – это сочетание эмоционального чувства с умением абстрагироваться.

Художнику важно уметь мыслить ассоциативно. Сформированные ассоциативные представления о предметах реального мира в сумме и становятся произведением искусства. Ассоциативный декоративный образ возникает под влиянием явлений или предметов, существующих во внешнем мире. Это может происходить как в момент непосредственного наблюдения за предметами или явлениями, так и в то время, когда они воссоздаются в памяти. Однако такой образ становится лишь импульсом к созданию итогового произведения. Далее в работу вступает замысел художника, который определяет, как будет выглядеть произведение традиционного художественного промысла.

Художественный образ, визуальное представление, созданное художником с целью вызвать эмоции или выразить идею, может принимать различные формы, такие как картины, скульптуры, фотографии или цифровое искусство. Художественные изображения могут быть репрезентативными или абстрактными и варьироваться от реалистичных изображений мира природы – до сюрреалистических и фантастических образов. Их можно создавать с использованием самых разных техник и материалов, включая карандаши, краски, уголь, глину, металл или цифровое программное обеспечение [6, с. 40].

Помимо эстетической ценности, художественные образы хранят глубокий смысл, заложенный художником. Творческие замыслы могут быть открыты для интерпретации зрителем, или быть вполне определенными и выраженными через символы, мотивы или другие визуальные подсказки. Художественный образ можно анализировать и интерпретировать по-разному, в зависимости от точки зрения и опыта зрителя. На создаваемый образ влияют культурные, социальные и исторические контексты, личные убеждения и опыт художника. Художественный образ является мощным инструментом выражения идей, эмоций и переживаний, а также стимуляции чувств и ума [7].

Формируется обобщенный декоративный образ непросто. В большинстве случаев в процессе появляется не один вариант, а несколько, они могут быть как похожи друг на друга, так и очень различны. И лишь одному суждено обрести необходимую степень четкости, стать более устойчивым по сравнению с другими, и представление автора произведения закрепит его в таком виде как реальность (рис. 3).

Рис. 3. Стилизация изображения цветов с использованием приема уплощения формы. Декоративность композиции достигается стилизацией в орнаментальном мотиве, характерной для городецкой росписи по дереву

В процессе решений художественных задач художнику приходится выбирать средства, которые бы во всей полноте помогли раскрытию содержания, способствовали тому, чтобы идеи были донесены до зрителей максимально точно. В случае правильного выбора формальных средств происходит их превращение в содержание. Одним из таких средств академической и декоративной живописи является художественное обобщение [8].

Обучение навыкам художественного обобщения играет значимую роль в развитии творческого потенциала студентов, их профессиональных навыков и возможностей в области искусства. Эти навыки и знания в дальнейшем позволят им создавать уникальные, эстетически привлекательные и функциональные произведения.

Художественное обобщение требует от студентов способности абстрагироваться и видеть сущность объекта или сцены. Это развивает творческое мышление и способность находить нестандартные решения. В процессе художественного обобщения студенты учатся активно наблюдать и анализировать натуру, что помогает улучшить навыки наблюдения, замечать детали, формы и цвета, понимать взаимосвязи между ними.

Также работа над стилизованным изображением открывает перед студентами пути для экспериментов с формами, цветами, стилями и материалами, что стимулирует творческое мышление, помогает развивать новые подходы к традиционному прикладному искусству. Художественное обобщение требует умения компоновать и организовывать элементы на холсте, что помогает развитию навыков создания сбалансированных гармоничных композиций.

Благодаря работе с художественным обобщением студенты обогащают свой творческий опыт, развивают навыки образного мышления, могут находить новые способы передачи идей и эмоций через минимальное количество деталей и абстрактные формы. Художественное обобщение помогает стать более эффективными визуальными коммуникаторами, передавать идеи и настроение через минимальное количество деталей, создавая уникальные запоминающиеся образы. Это важный навык в декоративном искусстве, где эстетика и эмоциональное воздействие на зрителя играют важную роль.

Процесс обучения художественному обобщению студентов, изучающих традиционное прикладное искусство, обычно включает следующие этапы:

1. Ознакомление с основами и принципами художественного обобщения: концепциями и техниками художественного обобщения, исследование работ известных художников, в т.ч. изучение композиции, формы, цвета и светотени, а также различных стилей и подходов к обобщению в искусстве.

2. Практические занятия: студентам предоставляются возможности для практического применения изученного. Выполнение декоративных переработок учебных постановок, соотнесенных с конкретным видом традиционного прикладного искусства, постепенного их упрощения и обобщения для выделения основных форм, и характеристик. Это предполагает работу с различными материалами и техниками, такими как акварель, масляная краска, акрил, карандаши и другие.

3. Критика и обратная связь: важным аспектом обучения является обсуждение и критический анализ работ студентов. Преподаватели могут давать советы по улучшению работы, помогая развивать навыки художественного обобщения, что способствует развитию критического мышления и восприятия у студентов.

4. Исследование стиля и исторического контекста: студентам предлагается изучать различные стили и направления искусства, а также исторические примеры художественного обобщения. Это помогает понять, какие элементы можно абстрагировать или изменять, чтобы создать эффект декоративности в своих работах.

5. Проектная работа: студенты выполняют проекты изделий традиционных художественных промыслов, в которых могут применить принципы художественного обобщения и декоративных переработок: создание одежды, предметов интерьера, ювелирных изделий или разработка графического образа с использованием обобщенных форм и стилей.

6. Изучение современных тенденций и инноваций в области декоративного искусства. Студенты могут исследовать работы современных художников, которые активно применяют обобщение и стилизацию, что помогает им расширить свои знания и вдохновиться новыми идеями.

7. Выставки и публичные презентации: стимулируют творческий рост и повышающие уверенность студентов. Это позволяет получить обратную связь от публики и профессионалов, а также продемонстрировать свои достижения в области художественного обобщения и стилизации.

Весь процесс обучения художественному обобщению в Высшей школе народных искусств (академии) направлен на развитие творческого мышления и навыков стилизации у студентов. Он помогает им развить свой собственный художественный стиль и подход к созданию произведений искусства, которые могут быть узнаваемыми, но, в то же время, выражать индивидуальность и личное творческое видение автора.

Литература

1. Бадаев В.С. Формирование художественной культуры школьников в процессе освоения искусства декоративной росписи: на примере народных промыслов России: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Бадаев Вячеслав Семенович. – Набережные Челны, 2005. – 399 с.

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н.П. Бесчастнов. – Москва: ВЛАДОС, 2008. – 255 с. – ISBN 978-5-691-01629-5.

3. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ / Е.И. Васильева // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (дата обращения: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – EDN: ZAMXNJ

4. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование – 2019 – № 3 – С. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – EDN: DXQQKH

5. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие / П.Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 108 с.

6. Серов П.Е. Академическая живопись: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П.Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 99 с.

7. Федотова О.В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов

«Мастерство» и «Композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Федотова Ольга Владимировна; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2005. – 217 с.

8. Христолюбова Д.Ю. Технология художественного кружевоплетения Рязанской области: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (вид – художественное кружевоплетение) / Д.Ю. Христолюбова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 80 с.

References

1. Badaev V.S. Formirovanie xudozhestvennoj kul'tury` shkol'nikov v processe osvoeniya iskusstva dekorativnoj rospisi: Na primere narodny`x promy`slov Rossii: special`nost` 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblastyam i urovnyam obrazovaniya)»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Badaev Vyacheslav Semenovich. – Naberezhny`e Chelny`, 2005. – 399 s.

2. Beschastnov N.P. Grafika natyurmorta: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki diplomirovanny`x specialistov «Xudozhestvennoe proektirovanie izdelij tekstil'noj i legkoj promy`shlennosti» / N.P. Beschastnov. – Moskva: VLIADOS, 2008. – 255 s. – ISBN 978-5-691-01629-5.

3. Vasil`eva E.I. Primenenie sovremenny`x pedagogicheskix podxodov v obuchenii studentov na uchebny`x praktikax. Iz opy`ta organizacii obrazovatel'nogo processa v VShNI / E.I. Vasil`eva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-05.pdf (data obrashheniya: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005 – EDN: ZAMXNJ

4. Maksimovich V.F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie – 2019 – № 3 – S. 7-14. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 02.05.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – EDN: DXQQKH

5. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis`: uchebnoe posobie / P.E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 108 s.

6. Serov P.E. Akademicheskaya zhivopis`: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P.E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018. – 99 s.

7. Fedotova O.V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz` uchebny`x predmetov «masterstvo» i «kompoziciya» v professional`nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Fedotova Ol'ga Vladimirovna; Vy`sshaya shkola

narodny`x iskusstv. – Moskva, 2005. – 217 s.

8. Xristolyubova D.Yu. Teknologiya xudozhestvennogo kruzhevopleteniya Ryazanskoj oblasti: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» (vid – xudozhestvennoe kruzhevopletenie) / D.Yu. Xristolyubova; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2016. – 80 s.

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

УДК 761.2+7.071

Солопова А.А., аспирант III курса кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», e-mail: cemetery.151@mail.ru

Solopova A.A., graduate student of the III year of the Department of Theory and Methodology of Professional Education Higher school of folk arts (academy), teacher of the department of professional disciplines, Institute of traditional applied art, Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), e-mail: Cemetery.151@mail.ru

Школяр Л.В., доктор педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования, член диссертационного совета 24.2.290.01 при ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», e-mail: lush46@yandex.ru

Shkolyar L.V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Education, Member of the Dissertation Council 24.2.290.01 at the Higher School of Natural Arts (Academy), e-mail: lush46@yandex.ru

Становление московского стиля декоративной росписи на производственном объединении «Художественная гравюра» The formation of the Moscow style of decorative painting at the production association «Hudozhestvennaya Gravyra»

Аннотация. Статья посвящена исследованию изделий с ручной художественной росписью, выпускаемых на территории города Москвы во второй половине XX века. На наш взгляд, опубликованные ранее научные труды по истории московского письма описывают роспись изделий в этот период недостаточно подробно. При этом, вторая половина XX века является важным этапом возрождения московского стиля декоративной росписи, оказавшим влияние на его сегодняшнее состояние. Особое внимание уделено производственному объединению «Художественная гравюра» и художникам, работавшим на нём. Проведён анализ продукции с художественной ручной росписью, позволивший выделить четыре основных тематики росписи; осуществлен поиск имён художников, работавших на производстве.

Ключевые слова: московское письмо, декоративная роспись, ручная художественная роспись, роспись по металлу, производственное объединение «Художественная гравюра», художники декоративной росписи.

Abstract. The article is devoted to the study of hand-painted products produced in the territory of the city of Moscow in the second half of the twentieth century. In our opinion, the previously published scientific works on the history of

Moscow painting describe the painting of products in this period in insufficient detail. At the same time, the second half of the twentieth century is an important stage in the revival of the Moscow style of decorative painting, which influenced its current state. Special attention in the article is paid to the production association «Hudozhestvennaya Gravyra» and the artists who worked on it. The analysis of products with artistic hand-painted was carried out, which made it possible to identify four main themes of painting. Also, a search was made for the names of artists who worked in production.

Keywords: Moscow painting, decorative painting, hand art painting, metal painting, production association «Hudozhestvennaya Gravyra», decorative painting artists.

Московский стиль декоративной росписи, именуемый «московское письмо», сегодня, представляет собой сложную в исполнении многоцветную живопись с применением декоративных материалов, покрытую лаком, исполняющуюся на изделиях из металла, папье-маше и дерева. Изучением истории московского письма занимались: Г.В. Цветков [7], О.В. Федотова [6], И.Ю. Архангельская [1]. Формирование современных особенностей московского письма произошло в конце XX века. Однако, до настоящего времени, имена художников, участвующих в формировании этого стиля и названия их изделий, не упоминались в научных изданиях.

Формирование декоративной росписи в стиле московского письма связано с деятельностью производственного объединения «Художественная гравюра», включающего заводы «Металлодеталь», «Художественная гравюра на металле» и экспериментальный творческо-производственный комбинат Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «Русский сувенир».

Рис. 1. Набор для бритья «ВСХВ». Изготовлено для Всероссийской сельскохозяйственной выставки. 1970-е гг. Производственное объединение «Художественная гравюра»

Завод «Художественная гравюра на металле», ставший в последствии частью объединения, существовал с 1930 г. производил массовую продукцию

из металла для применения в быту. Особенно популярны были наборы для бритья (рис. 1)⁷.

Объединение клеймило произведённую продукцию и имело собственный товарный знак (рис. 2), по наличию которого можно идентифицировать изделия. С 1963 г. по 1965 г. клеймо выглядело как буквы «ЗХГ», с 1966 г. по 1972 г. – в виде стилизованного лебедя, а с 1973 г. это лебедь, заключенный

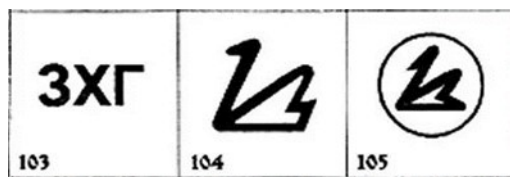

Рис. 2. Товарный знак
Производственного объединения
«Художественная гравюра»

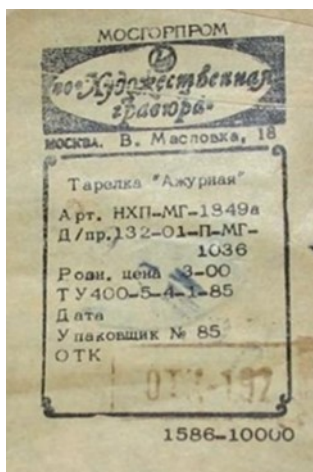

Рис. 3. Этикетка тарелки «Ажурная». Производственное объединение «Художественная гравюра»

в окружность [3]. Товарным знаком «Лебедь в круге» маркировали продукцию производственного объединения «Художественная гравюра».

В 1975 г. производственное объединение «Художественная гравюра» начинает выпускать изделия из металла с ручной художественной росписью. На обратной стороне изделий с росписью наклеивалась этикетка с напечатанными товарным знаком, адресом производства, названием и артикулом изделия, номерным обозначением технических условий, отметкой о прохождении отдела технического контроля (рис. 3)⁸.

Производственное объединение производило обширный ассортимент изделий с ручной художественной росписью, имеющих бытовое предназначение: металлические подносы и подносы-панно разного размера и формы, шкатулки, пудреницы, вазы, броши, вешалки.

Тематика росписи изделий представлена четырьмя направлениями. Первое – цветочные композиции. Продукция массового производства, украшенная цветочной росписью на чёрном фоне, – яркие букеты цветов. Роспись выполнялась масляными красками и нередко украшалась орнаментом, выполненным золотой пастой. Орнаменты имеют несложную форму, дополняют основной сюжет росписи. (рис. 4, 5).

Второе направление – мотивы русских народных сказок. Роспись выполнялась темперными красками по чёрному фону. В этом направлении работали художники: Золотухин «Жар-птица», «Сказочные мотивы» (рис. 6). Близкая к этой теме народная тематика представлена росписью, изображающей сцены крестьянской жизни с людьми, одетыми в традиционные костюмы: шкатулки: «Драгун» и «Гусар» – худ. Голенев, «Золотой букет» – худ. Антонова, «Модница» – худ. Герасимова, «Чаепитие»

⁷ Рис. 1-2 – Архив завода художественной гравюры на металле (Москва). – URL: <https://www.monetnik.ru/obuchenie/brand/zavod-hudozhestvennoj-gravyury/> (дата обращения: 10.08.2023).

⁸ Рис. 3, 4. – фото автора статьи.

– худ. Голубев, «Страдание» – худ. Горчаков; «Кадриль» – худ. Горчаков, шкатулки «Подсолнухи», «Танец», «Добро пожаловать»; подносы «Хор», «Под яблоней» (рис. 7) [4].

Рис. 4. Копия подноса «Роза».
Художник И.А. Королева.
Производственное объединение
«Художественная гравюра»

Рис. 5. Брошь в оправе.
Производственное объединение
«Художественная гравюра»⁹

Рис. 6. Шкатулка «Сказочные мотивы».
Производственное объединение
«Художественная гравюра»¹⁰

Рис. 7. Поднос «Под яблоней».
Производственное объединение
«Художественная гравюра»¹¹

Третье направление – Московская тематика. Изделий или фотографий изделий с росписью на эту тему практически не сохранилось. В буклете производственного объединения названы: «панно "Парк культуры" и "Арбат"», возникшие на основе рекомендаций Научно-исследовательского института художественной промышленности, которые, благодаря своему радостному колориту, перекликаются с темой народного праздника.

⁹ Рис. 5. – URL: https://vk.com/photo-212343783_457243304 (дата обращения: 10.08.2023).

¹⁰ Рис. 6. – URL: https://vk.com/photo-212343783_457241340 (дата обращения: 11.08.2023).

¹¹ Рис. 7. – URL: https://vk.com/photo-212343783_457243341 (дата обращения: 11.08.2023).

Создаются композиции на темы труда и быта, архитектуры г. Москвы, памятников истории и культуры советского народа. В своеобразной манере художники изображают архитектурные памятники Москвы, добиваясь гармоничного сочетания, ритмической точности и декоративного обобщения» [4].

Четвёртая тематика – Олимпиада 1980 г. «Художественная гравюра» получила большой заказ для разработки и выпуска сувенирной продукции, посвящённой Олимпиаде. Нам удалось исследовать два изделия: поднос-панно круглой формы, расписанный по подкладкам из металлизированного порошка. Композиция подноса состоит из плоскостно изображённых архитектурных памятников города Москвы, текста «Олимпиада 80» и украшена по краю орнаментом в виде полукругов (рис. 8)¹².

Рис. 8. Поднос-панно «Олимпиада». 1980 г. Производственное объединение «Художественная гравюра»

Второе изделие – вешалка «Матрёшка 80» (автор Г.К. Высоцкая), выполненная в форме силуэта матрёшки, имеет расписанное личико и украшена орнаментами и цветочной композицией (рис. 9). Также интересно, что на производственном объединении изготавливалась часть легендарных значков в виде олимпийского мишки (рис. 10).

Рис. 9. Вешалка для полотенец «Матрёшка 80». 1980 г. ПО «Художественная гравюра»¹³

Рис. 10. Значок «Олимпийский мишка». 1980 г. ПО «Художественная гравюра»¹⁴

¹² Рис. 8. – URL: https://vk.com/photo-212343783_457243358 (дата обращения: 11.08.2023).

¹³ Рис. 9. – Auction.ru – URL: https://auction.ru/offer/veshalka_dlja_polotenca_olimpiada_80_matreshka_moskva-i72330257573220.html (дата обращения: 12.08.2023).

¹⁴ Рис. 10. – URL: https://vk.com/wall17033967_10637?z=photo-71464939_457434412%2Fwall17033967_10637 (дата обращения: 12.08.2023).

В 1980-е гг. «предприятие заключило творческие договоры с комбинатом прикладного искусства, Московской организацией Художественного фонда РСФСР, Научно-исследовательским институтом художественной промышленности. С 1982 г. – поставляло изделия народных художественных промыслов на экспорт, были заключены договоры с различными странами мира» [7, с. 108] Осуществлялись прямые поставки в магазины «Русский Самовар» и «Александрина», принадлежащие М. Барышникову и Р. Нуриеву [2].

На момент написания исследования «Художественная гравюра» зарегистрирована, как акционерное общество (1993), основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (2006).

Организация является действующей, поэтому найти архивные данные о её работниках не представляется нам возможным. По имеющимся у нас изделиям и фотографиям изделий можно сделать вывод, что художники не ставили свою подпись на них, а на этикетках не указывались имена авторов. По информации из буклетов на производственном объединении «Художественная гравюра» работало 300-400 художников. «Из них 200 человек имели высшее или средне-специальное художественное образование – выпускники Московской школы художественных ремесел, Московского художественно-промышленного училища им. Калинина, Абрамцевского художественно-промышленного училища, художественного училища им. 1905 года, Московского высшего художественно-промышленного училища, Московский государственный педагогический институт им. Ленина, Московского театрального художественно-технического училища, Федоскинской школы миниатюрной живописи» [6, с. 9] – с 2019 г. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»).

На сайте Министерства культуры РФ размещена коллекция «Фототека НИИХП», в которой представлены негативы фотографий подносов с росписью, выполненной на ПО «Художественная гравюра», хранящихся во Всероссийском музее декоративного искусства. Негативы фотографий имеют подпись с именем автора композиций и художников. Т. Ломова является автором и исполнителем росписи подносов «Розовая ветка» (рис. 11) и «Цветы на сетчатом фоне» (рис. 12).

И.А. Королева расписала подносы «Яблоки» и «Роза» (рис. 13, 14), а также являлась автором композиций подносов, которые расписывали другие художники: «Садовое кольцо», «Цветочный букет в орнаментальном обрамлении» исполнитель Н.Ф. Коротаева, «Букетик цветов» исполнитель Г.М. Жукова, «Букет голубых роз» исполнитель О.В. Хилько.

Известно, что Г.К. Высоцкая являлась художественным руководителем производственного объединения «Художественная гравюра». Её авторству принадлежат композиции росписи вешалки «Матрёшка 80», подноса-панно «Олимпиада», клубочница «Светило», которые экспортировались за рубеж [2].

Л. Лебедева – автор подноса «Олимпийский мишка» (рис. 15) – «входила в число сорока дипломированных художников, работавших в экспериментальной лаборатории Завода художественной гравюры на металле». На заводе разрабатывали и выпускали малосерийные предметы, исполнение которых требовало высокого уровня мастерства. К массовому производству было одобрено около десяти работ Л. Лебедевой [3].

Рис. 11. Т. Ломова. Поднос «Розовая ветка». Производственное объединение «Художественная гравюра» г. Москва. 1983 г. «Фототека НИИХП»¹⁵

Рис. 12. Поднос «Цветы на сетчатом фоне». Производственное объединение «Художественная гравюра», г. Москва. 1983 г. «Фототека НИИХП»¹⁶

Рис. 13. И.А. Королева. Поднос «Яблоки». Производственное объединение «Художественная гравюра» г. Москва. 1982 г. «Фототека НИИХП»¹⁷

Рис. 14. И.А. Королева. Поднос «Роза». Производственное объединение «Художественная гравюра», г. Москва, 1982 г. «Фототека НИИХП»¹⁸

¹⁵ Рис. 11. – Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36445360> (дата обращения: 10.08.2023).

¹⁶ Рис. 12. – Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36445383> (дата обращения: 10.08.2023).

¹⁷ Рис. 13. – Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36445401> (дата обращения: 12.08.2023).

¹⁸ Рис. 14. – Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36445322> (дата обращения: 12.08.2023).

Рис. 15. Л. Лебедева. Поднос «Олимпийский Мишка». 1980 г.¹⁹

В экспериментальной лаборатории работали выпускники Московской школы художественных ремёсел И.В. Суворов и Г.В. Цветков. [7, с. 110] Сохранилось лишь две фотографии их работ. На рисунке 16 представлена фотография подноса с росписью И.В. Суворова, на рисунке 17 – фотография фрагмента росписи Г.В. Цветкова. Существует описание подноса И.В. Суворова «Долгое время, например, внимание посетителей ассортиментного кабинета производственного объединения «Художественная гравюра» привлекал поднос-панно прямоугольной формы, роспись которого была своего рода гимном обыкновенному огурцу. В композицию художественного оформления вошли огуречные цветы, плети, плоды разной степени зрелости. Автору (И.В. Суворову) удалось найти такой удачный ход, благодаря которому вся роспись дышала свежестью, естественностью, ароматом, характерным для природного объекта, и в то же время точно связывалась с формой и назначением расписного подноса» [5, с. 106-107].

Таким образом, в процессе исследования были установлены имена и фамилии некоторых художников, работавших на производственном объединении «Художественная гравюра»: Г.К. Высоцкая, Л. Лебедева, И.В. Суворов, Г.В. Цветков, И.А. Королева, Т. Ломова, Н.Ф. Коротаева, Г.М. Жукова, О.В. Хилько и др.

¹⁹ Рис. 15. – Завод художественной гравюры на металле (Москва). – URL: <https://vk.com/@-212343783-istoriya-zavoda-hudozhestvennoi-gravury-na-metalle> (дата обращения: 10.08.2023).

Рис. 16. И.В. Суворова.
Поднос с росписью. Начало 1990-х г.
Производственное объединение
«Художественная гравюра»²⁰

Рис. 17. Г.В. Цветков.
Фрагмент росписи. Начало 1990-х гг.
Производственное объединение
«Художественная гравюра»²¹

Изучая художественно-стилистические особенности, сохранившихся изделий массового производства ПО «Художественная гравюра» с ручной росписью, можно заметить в них черты жостовской и нижнетагильской декоративных росписей, палехской лаковой миниатюрной живопись и городецкой росписи. Художники производственного объединения решали трудные творческие и художественные задачи, находясь в поиске нового. Информация о деятельности производственного объединения «Художественная гравюра», о художниках, работающих в то время, важна для осмысления сущности и истории развития стиля декоративной росписи, именуемого «московское письмо».

Литература

1. Архангельская И.Ю. Материаловедение и технология художественной росписи по металлу и папье-маше: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 070801 «Декоративно-прикладное искусство» / И.Ю. Архангельская; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – 105 с. – ISBN 978-5-288-04294-2.
2. Высоцкая Г.К. Верняя Масловка-Художественная Гравюра. – URL: <https://stihi.ru/2014/04/08/8047> (дата обращения: 18.05.2023).
3. Завод художественной гравюры на металле (Москва). – URL: <https://www.monetnik.ru/obuchenie/brand/zavod-hudozhestvennoj-gravyury/> (дата обращения: 18.05.2023).

²⁰ Рис. 16. – URL: https://vk.com/wall-212343783_680?ysclid=lmekydd7eg575588129 (дата обращения: 12.08.2023).

²¹ Рис. 17. – фото из архива Института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

4. Московское производственное объединение «Художественная гравюра»: буклет. – Москва: [Б. и], 1977.
5. Спирина М.Ю. Наука и образование в традиционном прикладном искусстве: монография / М.Ю. Спирина. – Санкт-Петербург: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2012. – 227 с.
6. Федотова О.В. Московское письмо: учебное пособие / О.В. Федотова. – Москва: МФ ВШНИ, 2017. – 23 с.
7. Цветков Г.В. История создания стиля художественной росписи по металлу и папье-маше «Московское письмо» / Г.В. Цветков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2017. – № 4 (22). – С. 61-81. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/8.Tsvetkov.pdf (дата обращения: 21.05.2023).

Reference

1. Arxangel'skaya I.Yu. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap'e-mashe: uchebnyy dlya studentov vy'sshix uchebny'x zavedenij po special'nosti 070801 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo» / I.Yu. Arxangel'skaya; M-vo obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu, Vy'ssh. shk. narodny'x iskusstv (in-t). – Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2006. – 105 s. – ISBN 978-5-288-04294-2.
2. Vy'soczkaya G.K. Vernyaya Maslovka-Xudozhestvennaya Gravyura. – URL: <https://stihi.ru/2014/04/08/8047> (data obrashheniya: 18.05.2023).
3. Zavod xudozhestvennoj gravjury` na metalle (Moskva). – URL: <https://www.monetnik.ru/obuchenie/brand/zavod-hudozhestvennoj-gravyury/> (data obrashheniya: 18.05.2023).
4. Moskovskoe proizvodstvennoe ob`edinenie «Xudozhestvennaya gravjura»: buklet. – Moskva, 1977.
5. Spirina M.Yu. Nauka i obrazovanie v tradicionnom prikladnom iskusstve: monografiya / M.Yu. Spirina. – Sankt-Peterburg: MIE`P pri MPA EvrAzE`S, 2012. – 227 s.
6. Fedotova O.V. Moskovskoe pis'mo: uchebnoe posobie / O.V. Fedotova. – Moskva: MF VShNI, 2017. – 23 s.
7. Czvetkov G.V. Istoriya sozdaniya stilya xudozhestvennoj rospisi po metallu i pap'e-mashe «Moskovskoe pis'mo» / G.V. Czvetkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2017. – № 4 (22). – S. 61-81. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/8.Tsvetkov.pdf (data obrashheniya: 21.05.2023).

Сысоев А.С., преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 51, e-mail: andrej.sysoev.sp@yandex.ru

Sysoev A.S., teacher of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Higher school of folk arts (academy), 141342, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: andrej.sysoev.sp@yandex.ru

**Образные и композиционные решения в произведениях
богородской резьбы по дереву
Figurative and compositional solutions in the works
of Bogorodskoye wood carving**

Аннотация. В статье исследуется вопрос об изменениях стилистического образа богородских изделий при условии сохранения стиля богородской художественной резьбы по дереву. В статье приводится искусствоведческий анализ скульптур, выполненных богородскими художниками в различные исторические периоды, кратко изложена история возникновения данного направления, описан технологический процесс создания скульптур из дерева.

Ключевые слова: богородская резьба, богородские резчики, богородский промысел, богородская резная игрушка, скульптура, техника резьбы по дереву.

Abstract. The article examines the issue of changes in the stylistic image of Bogorodskoye products, provided that the Bogorodskoye artistic style of wood carving is preserved. The article has an art history analysis of sculptures made by the carvers from Bogorodskoye in various historical periods, briefly describes the history of the emergence of this direction, the technological process of creating sculptures from wood.

Keywords: Bogorodskoye carving, carvers from Bogorodskoye, Bogorodskoye craft, Bogorodskoye carved toy, sculpture, wood carving technique.

Благодаря всемирной сети Интернет и усовершенствованным способам деревообработки потребитель не испытывает трудностей с разнообразием предложений среди товаров. Традиционные художественные промыслы сталкиваются с проблемой создания новых образов, композиций, сюжетов, которые были бы интересны и актуальны для людей XXI века. В связи с этим перед художниками традиционных промыслов встает задача – сохранить традицию, и, в тоже время, создать изделие, которое может вписаться по технологическим характеристикам и художественно-образной составляющей в реалии современного мира.

Не является исключением и богородская игрушка: зародившись когда-то от самой простой и неказисто выполненной деревянной игрушки, на

протяжении нескольких столетий она являет стойкий пример синтеза традиционных приемов резьбы с постоянным развитием и совершенствованием композиционных сюжетов и лежащих в их основе образов.

Как давно существует богородский промысел, точно неизвестно. «“Искони веков занимаемся игрушками”, – говорят крестьяне. “Старики стариков хоронили, и те не помнили, когда началось дело”, – прибавляют они. Как бы то ни было, достоверным является тот факт, что в 1812 г. вся деревня уже занималась производством игрушек» [1, с. 143]. Но не всякий образ использовался мастерами для создания игрушек. «Произведения народного искусства являют ... материальное воплощение исторической памяти народа: как в широком смысле этого значения – преемственности духовного опыта и нравственных ценностей... Каждая вещь – свидетельство эпохи, изменений вкусов и моды» [3, с. 126].

Есть несколько легенд, связанных с историей развития богородского промысла. Широко распространена легенда о кукле «ауке», которую для своих детей вырезала местная женщина. Наигравшись, дети кинули куклу на печь, а муж решил взять её с собой на ярмарку, где и продал торговцу. Торговец заказал ещё партию таких же игрушек. Однако, по мнению Н.Д. Бартрама, искусствоведа и знатока русской игрушки, эту версию не стоит принимать буквально, т.к. у торговцев были уже определённые критерии, по которым они принимали товар для продажи, и вряд ли простая по своей образности первая богородская игрушка могла им соответствовать.

Н.Д. Бартрам предлагает иную версию становления богородского промысла: в богатой усадьбе работал крестьянин и, насмотревшись разных диковин у барина и копируя их, положил начало скульптурному делу. Вернувшись домой и желая иметь дополнительный заработок зимой, когда нет пахоты, он стал делать разные «штуковины», подражая тем, что видел у барина.

Обе истории возникновения богородского промысла объединяет то, что изначально мотивацией крестьянина для создания игрушки было желание заработать в свободное от земледелия время. Соответственно, чтобы предлагаемый для реализации товар был интересен, он должен отвечать определенным запросам общества, отражать актуальные для того времени образы.

В богородских семьях занимались резьбой по дереву взрослые и дети. Умение вырезать изделия даже самой высокой сложности еще не делало резчика искусным мастером. Качество работ напрямую зависело от желания развиваться и совершенствовать навыки. Появившаяся конкуренция с фабричными игрушками стимулировала резчиков улучшать и совершенствовать внешний вид изделий, искать новые образы.

Возникший спрос в начале XIX века на фарфоровые статуэтки заставляет владельцев заводов искать новые сюжеты для изделий. И многие обращаются за помощью к резчикам-игрушечникам. Такой союз оказал большое влияние: фигуры, выполненные для фарфорового завода, обретали новую жизнь в дереве. Сюжеты были разнообразны: эпизоды городской жизни (рис. 1)²², животные. Резчики стали применять некоторые технические приемы в своей работе. Например, мастера-игрушечники начинают использовать подставку под фигуры по образцу изделий из фарфора. Сейчас же практически ни одно изделие, выполненное в богородской пластике, без неё не обходится.

Стремительное развитие фабричного изготовления игрушек заставляет удешевлять изделия. Теряя в цене, мастер пытается это компенсировать количеством, что не могло положительно повлиять на художественное оформление изделий. Кроме того, «что копейка не позволяла развернуться мастеру и показать себя, те же покупатели требовали не правдивости и красоты, а говорили: «сделай мне почище», иными словами – не важно, если голова лошади будет не пропорциональна, но важно, чтобы вся фигурка была отделана совершенно гладко, т.е. зачищена стеклянной бумагой вся интересная лепка на дереве» [2, с. 60].

В 1860-х гг. в Богородском формируется художественная манера резьбы, отличная от посадских резчиков, характеризующаяся большей схематичностью, обобщенностью образов и простотой моделировки форм. Пользуясь той же техникой резьбы, богородские мастера наряду с производством игрушек под покраску, начинают выполнять свои изделия в «белье», т.е. окончательно отделанные и очищенные игрушки, которые не идут под покраску, а сразу поступают в продажу [4].

Родоначальником направления «рези-белья» является Пётр Николаевич Елистратов (в некоторых источниках Устратов), сын небогатого крестьянина. Благодаря стремлению и желанию развивать навыки в резьбе, он продолжал вырезать, даже находясь на службе в гвардии. Молва о его таланте дошла до императора Николая I, который приказал принять П.Н. Елистратова в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Получив образование в Академии, П.Н. Елистратов не забыл малую родину и приезжал учить богородских крестьян вырезать игрушки более совершенной формы, говорил о необходимости вдумчиво относиться к работе, соблюдать пропорции и т.д.

Рис. 1. Деревянная скульптура, служившая оригиналом для фарфоровой группы. Завод Гарднера

²² Рис. 1. – Фотогалерея. – URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16423-t-1-1913 - mode/inspect/page/230/zoom/4> (дата обращения 15.09.2023).

Многие из богородских крестьян под его влиянием стали изготавливать качественные игрушки, в отличие от прежней «дрянной рези» [5, с. 145].

Наиболее известными мастерами конца XIX – начала XX в. были резчики: Павел Федорович Барденков (рис. 2)²³, Алексей Никитич Зинин, Дмитрий Васильевич Барашков, Дмитрий Николаевич Ерошкин, Константин Трофимович Бобловкин, Андрей Яковлевич Чушкин. Их работы отличаются новыми более сложными сюжетами, на смену игрушкам приходят многофигурные скульптурные композиции на едином основании. Можно утверждать, что благодаря резчикам этого периода начала формироваться богородская пластика, которая в наше время является уже классикой богородской резьбы. Отличительной особенностью изделий богородских мастеров являлась образность, простота, узнаваемость передаваемых персонажей (рис. 3).

Мастер опирался на тот материал и инструменты, которые были у него в наличии (рис. 4). Изначальная щепная маховая резьба (пластика) обуславливалась экономией материала, но вписание будущего изделия в форму, такую как кружляк/горбушка/треугольник, стало одним из главных этапов изготовления изделий (рис. 5), а потому этот критерий мог определять выбор композиции, диктовать форму будущего изделия.

Рис. 2. Павел Федорович Барденков

Рис. 3. П.Ф. Барденкова. Деревянные скульптуры «Крестьянин с вязанкой дров» и «Крестьянин с ягненком»
Конец XIX в. Богородская резьба по дереву²⁴

²³ Рис. 2. – URL: https://www.nivasposad.ru/school/homepages/all_kurs/konkurs_2010/web-pages/gorbunova/lyalina_anastasiya/html/bardenkov.htm (дата обращения 23.08.2023).

²⁴ Рис. 3. – Русская народная скульптура из дерева. Загорск. Богородское / Автор текста А.Н. Рейнсон-Правдин. – Москва: Советский художник, 1958. – С. 52.

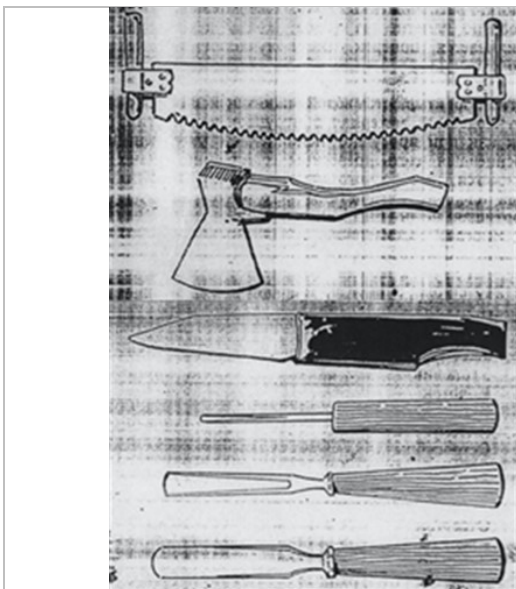

Рис. 4. Инструменты резчиков: поперечная пила, топор, нож, стамеска «трубочка», плоская и полукруглая стамески²⁵

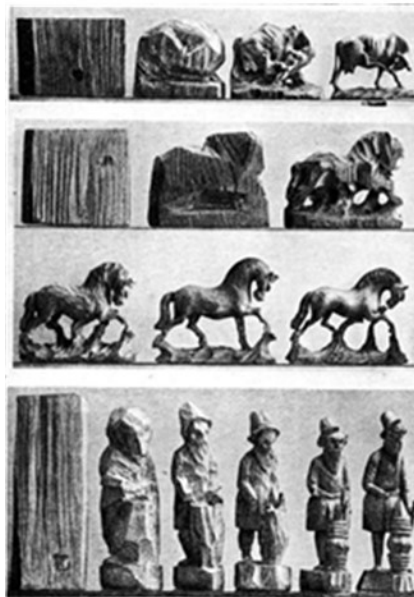

Рис. 5. Основные этапы изготовления деревянной скульптуры²⁶

Изготовление игрушки начиналось с подготовки дерева. Заранее заготовленное дерево резчик распиливал на чураки, потом разрубал на несколько частей и складывал в заднюю часть печки на сутки, благодаря чему дерево распаривалось и становилось мягче. Подготовленные куски дерева распиливали на несколько частей, в соответствии с размерами дальнейших изделий. Затем заготовленные чурки зарубали топором, намечая формы будущей игрушки и приступали к обработке изделия крупными стамесками, впоследствии детализировали работу ножом. Такая немногочисленность инструмента хоть и обуславливала примитивности техники, но заставляла и развивать способности мастера, думать над формой, просчитывать композицию, чтобы образ получился максимально эмоциональным и отвечающим своей задаче.

К началу XX века сформировалось около 40 характерных образцов богородских игрушек, среди которых самыми распространенными и востребованными образами были: «Кузнецы», «Щелкуны», «Гуси на разводе», «Куры клюющие»,

Рис. 6. Неизвестный мастер. Игрушка «Кузнецы». XIX в.

²⁵ Рис. 4. – Чушкин А. Резная игрушка из дерева / А. Чушкин; под редакцией Н. Бартрам. – Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1927. – С. 14-15.

²⁶ Рис. 5. – Народные русские деревянные изделия: предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода: Вып. 6: Игрушки / граф А.А. Бобринской. – Москва: Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1910-1014. – таблица.

«Медведь-дергун» и др. Игрушки делились на подвижные (рис. 6)²⁷ и неподвижные, своеобразные небольшие скульптуры. Материалом для игрушек обычно являлись липа и осина. Липа для более дорогих игрушек, а осина более дешевых, для изготовления гнущихся элементов (таких как дуги и круги) использовали черемуху.

Изначально в изделиях преобладали образы крестьян, бытовые сцены, изображения животных. Часть образов зачастую перерабатывалась в шуточной форме, но всегда несла назидательность, понимание мироустройства. Любимым героям у богородских мастеров стал медведь, которого наделяли человеческими качествами: он и рыбак, и дровосек, и кузнец.

Импульс созданию новых образов и композиционных сюжетов в начале XX в. дал Николай Дмитриевич Бартрам, который в 1904 г. по поручению Московского губернского земства начинает работать с лучшими представителями кустарного ремесла богородской резьбы по дереву. Будучи профессиональным художником, он создает множество эскизов, изучает старинные гравюры, лубочные картины. Именно последние, по его мнению, должны были послужить вдохновением для создания новых сюжетов и развития творческой мысли резчика.

Работая по его рисункам (рис. 7), многие кустари стали проявлять творчество в работах и в 1910-1913 гг., создали большое количество новых образцов. Наибольший интерес вызывали русские народные сказки: П.Ф. Барденкова «Бой Еруслана Лазаревича со Змием Горыновичем» (рис. 8), И.А. Рыжова «Медвежья свадьба» (рис. 9) и «Илья Муромец и Соловей-разбойник», Ф.Д. Ерошкина «Как мыши кота хоронили» (рис. 10) и «Терем-теремок», Ф.С. Балаева «Иван-царевич на сером волке».

Рис. 7. Гравюра на меди. Иллюстрация к сказке «О Еруслане Лазаревиче». Конец XVIII. Из собрания Ровинского²⁸

Рис. 8. П.Ф. Барденков. Скульптурная композиция «Бой Еруслана Лазаревича со Змеем Горынычем». Богородская резьба по дереву²⁹

²⁷ Рис. 6. – Русская народная скульптура из дерева. Загорск. Богородское: альбом / Автор текста А.Н. Рейнсон-Правдин. – Москва: Советский художник, 1958. – С. 49.

²⁸ Рис. 7. – Забытые древние супергерои: Еруслан Лазаревич. – URL: https://dzen.ru/a/XHTZ_Dof2QCzvQp8 (дата обращения: 20.08.2023).

²⁹ Рис. 8. – URL: <https://r4.mt.ru/r28/photo8806/20964308849-0/jpeg/bp.jpeg> (дата обращения: 15.09.2023).

Однако, тематика и размер этих произведений относился уже скорее не к игрушке, а к образцам деревянной скульптуры, отличающейся тщательной моделировкой, порой даже чуждой богородским мастерам. Н.Д. Бартрам пытался сохранить самобытность русской резной игрушки, требуя от мастеров присущую богородской резьбе отделку: «писку» перьев, орнаментацию «чешуйкой» и точности передачи форм человека и животных.

С начала этого периода можно говорить о расширении композиционных сюжетов, которые уже не ограничивались крестьянским бытом, а заимствовались из сказок, былин, преданий, исторических событий. Отличительной особенностью используемых сюжетов можно назвать стремление через образы передать мудрость предков, основы морали и ценности, передающиеся из поколения в поколение. Резчики никогда не использовали сюжеты, несущие отрицательный смысл или негативные эмоции.

Рис. 9. Ф.Д. Ерошкин. Скульптурная композиция «Как мыши кота хоронили». Конец XIX – начало XX в. Богородское, Владимирская губерния³⁰

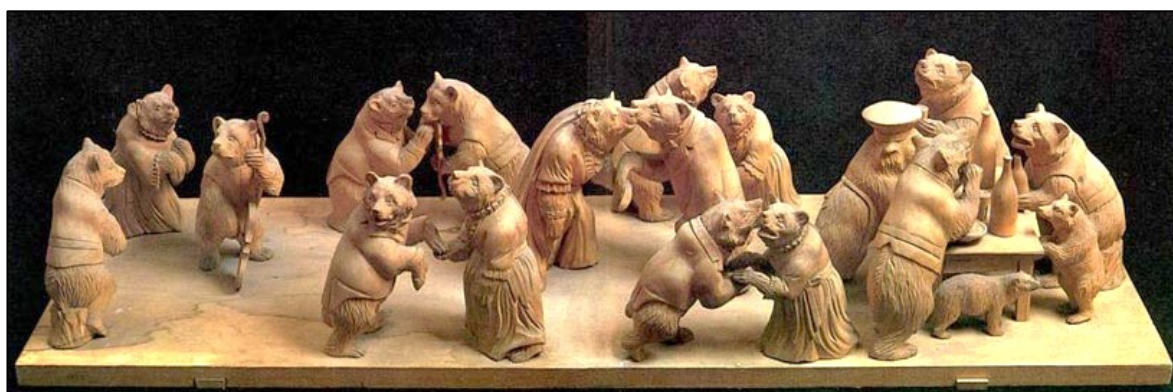

Рис. 10. А.А. Рыжов. Игрушка. «Медвежья свадьба». Начало XX в.³¹

³⁰ Рис. 10. — URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/folk_art/d_290/2388_mainfoto_01.jpg (дата обращения: 15.09.2023).

³¹ Рис. 9. — URL: <https://gorod-zagorsk.ru/pic/mess200pic268.jpg> (дата обращения: 15.09.2023).

Рис. 11. В.Т. Полинов. Игрушка «Красноармейцы на разводе». 1930-е гг. Деревня Богородское, Московская область³²

Впоследствии мастера стали отображать сюжеты и композиции, отображающие современные им события: революция 1917 г. (рис. 11), Великая Отечественная война (рис. 12), запуск спутника (рис. 13), полёт Юрия Гагарина в космос, Олимпиаду 1980 г. (рис. 14) и другое.

Рис. 12. Н.И. Максимов. Скульптура «Генерал Доватор». 1948 г.³³

Рис. 13. М.В. Барашков. Игрушка «Медведь фотографирует обратную сторону луны». 1960 г. Деревня Богородское, Московская область³⁴

³² Рис. 11. – URL: https://sun9-77.userapi.com/impj/JQr15rziG5Qv0PqeecEfimNFbbrUjhgsvf7Epw/2vTHXisBYSI.jpg?size=604x329&quality=96&sign=5c6e356ae7b429f0732a3ebb3ffbbd83&c_uniq_tag=k4RCqhO8pIXNLe9EZltjuTt0WGMJCC2212y_JndULEU&type=album (дата обращения: 15.09.2023).

³³ Рис. 12. – Розова Л. Богородская игрушка и скульптура / Л. Розова. – Москва: Планета, 1970. – С. 29.

³⁴ Рис. 13. – Медведь фотографирует обратную сторону луны – Виртуальный Русский музей. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/folk_art/onid-2234/index.php (дата обращения: 15.09.2023).

Рис. 14. А.В. Барашков. Скульптура «Олимпийская колесница». 1978 г.³⁵

Открытие в 1914 г. ремесленной школы позволило создавать игрушки и скульптуры, основываясь уже не только на собственном опыте, но и на знаниях основ композиции, рисунка, лепки. Благодаря такому обучению ранее кустарный промысел уходит от простых форм к более сложным и становится академическим».

С началом индустриализации у резчиков расширяется набор используемых инструментов, что дало возможность изготавливать более сложные и детализированные изделия.

В настоящее время сохранением традиций и развитием художественно-образной составляющей богородской игрушки занимается Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал Высшей школы народных искусств (академии). В рамках образовательного процесса студенты учатся разрабатывать самостоятельные композиции, которые были бы интересны зрителю XXI в. Среди ярких и новых образов можно отметить «Таёжная гряда» И.Н. Симора, «Уличные музыканты» И.А. Паутовой, «День Рождения» Е.С. Евдокимовой, «Игра» Ю.Д. Гажева, «Доброта» П.А. Зуб и «Столяр» М.В. Хромкина.

Для сохранения самобытности богородской резной игрушки и скульптуры необходимо интегрировать современные сюжеты, образы героев нашего времени, которые смогут вызвать интерес среди молодежи и подрастающего поколения. Однако необходимо не отходить от традиционных этапов изготовления, пластики и гуманистических смыслов, которые, как и сто лет назад должны учить доброте, мудрости, сохранению семейных ценностей.

Литература

³⁵ Рис. 14. – URL: <https://hobbyndom.ru/wp-content/uploads/b/1/f/b1fabf2d4638ad8d2e3e234872854854.jpeg> (дата обращения: 15.09.2023).

1. Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд: О художественных промыслах Подмосковья / Ю.А. Арбат. – Москва: Московский рабочий, 1961. – 232 с.
2. Бартрам Н.Д. О возможности возрождения в игрушке народного творчества / Н.Д. Бартрам // Искусство: журнал искусств, литературы и техники, г. Омск – 1921. – № 1. – 58-62. – URL: <https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43875975722/Ob-igrushkah-2-> (дата обращения: 17.04.2023).
3. Куракина И.И. Методологические основания теории народного искусства как фундамент развития современной подготовки художников традиционных народных художественных промыслов (на примере Высшей школы народных искусств) / И.И. Куракина // Традиционное прикладное и с
4. Наумов В.М. История развития богородской художественной резьбы по дереву / В.М. Наумов. – Мир науки, культуры, образования. – 2017. у № 6 (67). – С. 250-251. – EDN: YKWKUA с
5. Промыслы Владимирской губернии. Андреевский уезд: Вып. 1: Труды состоящей под председательством Московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова Комиссии по устройству кустарного отделения на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года). Бокровский уезд / Исследования В.С. Пругавина. – Москва: А. Баранов, 1882. – 1882. – XVI. – С. 141-163.

Reference

1. Arbat Yu.A. Shest` zoloty`x gnezd: O xudozhestvenny`x promy`slax Vodmoskov`ya / Yu.A. Arbat. – Moskva: Moskovskij rabochij, 1961. – 232 s.
2. Bartram N.D. O vozmozhnosti vozrozhdeniya v igrushke narodnogo tvorчества / N.D. Bartram // Iskusstvo: zhurnal iskusstv, literatury` i texniki, g. Омск – 1921. – № 1. – 58-62. – URL: <https://sovsojuz.mirtesen.ru/>
3. Kurakina I.I. Metodologicheskie osnovaniya teorii narodnogo iskusstva kak fundament razvitiya sovremennoj podgotovki xudozhnikov traditsionnyx narodnyx xudozhestvennyx promyslax (na primere Vyshej shkoly narodnyx iskusstv) / I.I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 4. – а
4. Naumov V.M. Istoriya razvitiya bogorodskoj xudozhestvennoj rez`by po derevu / V.M. Naumov. – Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2017. – № 6 (67). – S. 250-251. – EDN: YKWKUA н
5. Prugavina V.S. Promysly Vladimirskoj gubernii. Andreevskij uezd: Vyp. 1: Tруды состоящей под председательством Московского генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова Комиссии по устройству кустарного отделения на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года). Pokrovskij uезд / Issledovaniya V.S. Prugavina. – Moskva: A. Baranov, 1882. – 1882. – XVI. – S. 141- и

2
0
1
9

.

–

№

4

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

УДК 371.8:75

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, заместитель директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – 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, 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, Musa Jalil st., 14, bld. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Традиционное прикладное искусство и ценности отечественной культуры в общем художественном образовании **Traditional applied art and the values of national culture in general art education**

Аннотация. В статье раскрывается роль освоения традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов в формировании жизненной позиции современного молодого человека при приобщении к ценностям родной культуры, эстетике восприятия мира и труда предков. Рассматривается позиция, сложившаяся в современном образовании и выявляются новые возможности освоения художественной культуры народа во внеурочной деятельности в младшей школе и в дополнительном художественном образовании в основной школе. Дается краткий обзор существующих программ. Приводятся факторы, подтверждающие пользу для человека любой профессии опыта деятельности в каком-нибудь направлении традиционного прикладного искусства, получить который может каждый школьник.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, традиционное искусство, отечественная культура, ценности, художественное образование, непрерывное образование.

Abstract. The article reveals the role of mastering traditional applied art and folk crafts in the formation of the life position of a modern young person while familiarizing himself with the values of his native culture, the aesthetics of the perception of the world and the labor of his ancestors. The position that has

developed in modern education is considered and new opportunities for mastering the artistic culture of the people in extracurricular activities in elementary school and in additional art education in primary school are identified. A brief overview of existing programs is given. The factors are given that confirm the benefit for a person of any profession of experience in some direction of traditional applied art, which every student can receive.

Keywords: traditional artistic crafts, traditional art, domestic culture, values, art education, continuous education.

Сегодня постулат «обучение длиною в жизнь» стал привычным и понятным не только работникам образования. Причем постоянное развитие уровня компетентности в профессиональной сфере, которая возможно и не связана с искусством, в идеальном случае всегда должно соотноситься с ростом уровня внутренней культуры современного человека. В связи с тем, что ценности, исторически свойственные представителям отечественной культуры, с конца 90-х гг. XX века утратили свою силу, первостепенной задачей настоящего исторического периода является их восстановление в сознании современного человека. В самом деле, в последние годы благодаря ряду причин политического и идеологического характера традиционные ценности, к которым относятся любовь к родной земле, коллективизм, духовность, бескорыстие, начали свое медленное возрождение в российском обществе. Возврат к этим ценностям, безусловно, позитивный показатель, дающий надежду на новый виток развития культуры России, пребывающую длительный период в глубоком упадке [2].

Русские философы и писатели, обращаясь к традиционным для россиян ценностям, отмечали: соборный характер русской культуры (К.С. Аксаков, С.Н. Булгаков, Д.С. Лихачев и др.), духовность (Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский и др.), патриотизм (Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев, В.С. Соловьев и др.), приверженность к традициям. К сожалению, в современном обществе и, соответственно, в сфере образования слабо представляют (или лучше сказать – видимо, совсем не представляют), какой мощной воспитательной силой обладает общее художественное образование. Правильно построенное способно формировать в современном человеке все перечисленные выше качества [5].

Учитывая, что культура общества осуществляет свое воспроизводство через культурные традиции (или традиционную культуру) [8], которые имеются в жизни любого общества, с их помощью в образовании можно перекинуть мост между историческим прошлым, традиционными обычаями и инновациями современного мира. «Традиция – промежуточное звено во взаимодействии неосознанного обычая и современных идей» (Ш.А. Гумеров) [4, с. 211]. Актуальность традиционной культуры в любой момент развития общества определяется тем, что она включает:

- социальную технологию (регуляция поведения);
- материальную технологию (взаимодействие со средой);

- технологию воспитания и образования (передачу ценностей) [4, с. 259],
- научную технологию (накопление и анализ исторического, социального, технического опыта).

Значимость традиционной культуры обуславливается повышением потенциала выживания общества. Для России она во все времена остается «универсальным механизмом, который позволяет достичь необходимых для социума стабильности и устойчивости» (Э.С. Маркарян) [8, с. 87]. Можно привести еще массу цитат и аргументов в пользу включения изучения традиционной культуры в содержание современного образования, но и эти, приведенные выше, рассуждения современных философов, культурологов, педагогов говорят о важности приобщения человека к традиционной культуре для выживания и развития общества.

Существенную часть традиционной культуры России составляют художественные промыслы. В изделиях народных мастеров традиции нашли художественное выражение, а применяемые при их изготовлении техники и технологии служат механизмом поддержания и развития народной культуры. Поэтому «традиционная культура объемлет и народную художественную культуру, и народную бытовую культуру, а также смыслы, идеи, верования, опыт и поведение людей и коллективов» (В.И. Байтуганов) [1, с. 5].

О значимости для развития народа непрерывного художественного образования говорят труды философов (В.В. Бычков, Э.В. Ильенков, А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачев, В.М. Розин, Ю.У. Фохт-Бабушкин и др.), психологов (Л.Н. Выготский, В.П. Зинченко, А.А. Мелик-Пашаев и др.), педагогов (В.В. Алексеева, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Ю.П. Юсов, Э.Б. Финкельштейн). Общее художественное образование, сегодня крайне скудно представленное в Федеральном государственном стандарте, к сожалению, не обеспечивает обучающихся необходимым багажом знаний, не способствует развитию эстетического, и эмоционально-ценностного восприятия мира.

В настоящее время на изобразительное искусство и музыку отводится по 1 часу в неделю с 1 по 7 классы (еще недавно было до 9 класса!). В новом Федеральном государственном стандарте содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» распределено по модулям. В начальной школе существуют модули: «Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», «Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». В основной школе – инвариантные модули: «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись, графика, скульптура», «Архитектура и дизайн»; вариативный модуль: «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография». Всего на приобщение к художественной культуре и получение опыта художественной деятельности в общем образовании отводится примерно 240 часов учебного времени. Знакомство с традиционным прикладным искусством планируется в рамках модуля «Декоративно-прикладное искусство». На который отводится не более 30 часов за 7 лет обучения! Но поскольку в этот

модуль входит кроме знакомства с народными художественными промыслами еще 5 позиций, можно понять, что на приобщение к традиционной художественной культуре своего народа остается 5-6 часов за весь период обучения в школе! Это не только затрудняет формирование развитого культурного человека, но обедняет мировоззрение, делает более примитивными чувства, с помощью которых человек воспринимает и оценивает окружающий мир и происходящие в нем события. Справедливости ради можно сказать, что в последние несколько лет в начальной школе ввели «художественные практики» во внеурочной деятельности [10, 13]. Представляется, что это несомненная, хотя пока и небольшая, победа в деле восстановления культурных традиций отечества.

Понимание педагогической общественностью, что приобщение детей к истокам народной культуры целесообразно начинать с раннего возраста инициировало в последнее десятилетие разработку разнообразных программ для воспитанников детского сада («Волшебный сундучок», автор Н.В. Севрюкова; парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной культуры», авторы О.Л. Князева, М.Д. Маханева [7] и др.).

В декабре 2018 г. Министерством просвещения Российской Федерации была принята Концепция преподавания искусства в общем образовании. Основным направлением реализации, в корне отличающим ее от всех предыдущих стратегий, является: «Обеспечение непрерывности преподавания и изучения предметной области «Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями вариативности с 1 по 11 классы» [10]. В Концепции художественного образования предусмотрено расширение художественных практик в начальной школе во внеурочной деятельности. Учитель может выделить какой-либо один модуль как основной, тогда остальные модули будут иметь в его рабочей программе поддерживающее значение. Т. е., опираясь на них, педагог реализует содержание программы внеурочной деятельности по основному модулю.

Модули, ориентированные на расширение художественных практик, соответствуют приоритетным требованиям современного российского образования, стремящегося к системно-деятельностному подходу. Введение сквозных модулей позволяет школе: 1) выбирать направления художественного обучения, исходя из возможностей учителя и интересов обучающихся; 2) увеличивать время на индивидуальные проекты и творческую деятельность учащихся. Таким образом, программы по предметам искусства содержат два компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент должен обеспечивать реализацию требований ФГОС, вариативный – расширяет возможности художественных практик.

Гарантировать освоение базового компонента должны Учебно-методические комплекты (УМК) по предметам музыка и изобразительное искусство – на них отводится 70% учебного времени. Получение знаний и навыков в сфере вариативного компонента обеспечивается выбором соответствующего модуля и оставшимися 30% учебного времени. Таким образом, мы видим, что основную теоретическую базу, а также ключевые

умения и навыки по предмету учащиеся получают в рамках основной образовательной программы, которая служит фундаментом для углубленных занятий по выбранному модулю.

В настоящее время уже разработан ряд примерных программ по внеурочной художественной деятельности в начальной школе. Среди них программы по изобразительному искусству, созданные на базе Института художественного образования и культурологии Российской академии образования (ИХОиК РАО): «Учусь видеть, создавать и украшать свой мир» (автор И.Э. Кашекова), «Путешествие в страну форм и образов (Е.С. Медкова), «Изобразительное искусство и среда» (Л.Г. Савенкова) [13].

Институт стратегии развития образования (ИСРО РАО) разработал свой проект Примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» (начальное общее образование) [12]. Эта программа строго ориентирована на модули учебного предмета «Изобразительное искусство», соответствующие ФГОСам РФ. Программы, представленные ИХОиК РАО, ориентированы на общее и художественное развитие детей, на формирование научно-исследовательских и практических умений.

В этом же ключе может быть разработана примерная программа внеурочной деятельности для учащихся начальной школы по модулю «декоративно-прикладное искусство», но направленная на освоение традиционного прикладного искусства или художественных промыслов России. Освоение такой программы младшими школьниками станет первым серьезным этапом приобщения к традиционной культуре Отечества и началом большого пути в непрерывное художественное образование.

При создании любой внеурочной программы авторам важно определить цели и задачи, разрабатываемого курса: станут ли они строго соответствовать целям и задачам учебного предмета в ФГОСах или будут направлены на решение дополнительных задач.

Учитывая особенности современной культуры, предрасположенной к интеграции, и современного образования, устремленного к метазнанию и функциональной грамотности обучающихся, можно полагать, что внеурочная деятельность в начальной школе, интегрирующая начальные знания о природе и природных явлениях, о предметном мире, истории страны и родного региона, условиях жизни и труда людей, их взаимодействии друг с другом наиболее продуктивна. Приобщение к традиционному искусству, к народным художественным промыслам в настоящее время сможет «стать связующим звеном в распадающейся цепочке «природа – человек – техно» [3]. Так, примерная программа курса внеурочной деятельности для начальной школы «Художественные практики: традиционные художественные промыслы» (начальное общее образование), должна, по нашему мнению, ориентироваться на развитие и воспитание детей младшего школьного возраста, и предусматривать преемственность и углубление учебного материала, освоенного на уроках «Изобразительное искусство», «Технология», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка» по

содержательному вектору – традиционные прикладные искусства. Таким образом, относительно самостоятельные части образовательной программы по предметам в примерной программе художественных практик будут связаны между собой общей темой – традиционные художественные промыслы как проявление творчества народа.

Традиционное прикладное искусство легко воспринимается детьми, так как по своей природе оно близко к творчеству ребенка. В нем окружающий мир отражается условно, символами. Условность образа, красочность, выразительность эмоционального настроения – эти качества народного декоративно-прикладного искусства присущи и творчеству детей, но в отличие от детского творчества, в народном искусстве – это не случайность, а выработанная, отточенная веками традиция. Стратегической целью программы, знакомящей детей с традиционным прикладным искусством в начальной школе, должно стать формирование у детей целостного взгляда на мир, понимание взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в нем происходящих, осознание роли культуры, эстетики окружающей среды и творчества в жизни человека.

Задачи программы, безусловно, должны соответствовать реалиям современной жизни, психологическим особенностям и интересам современных детей, мотивировать их на изучение окружающего мира и искусства отечества, понимание их как бесценного опыта поколений, осмысление которого поможет определить жизненные принципы, правильно выстраивать свою линию поведения; способствовать самореализации в обществе, стремлению к художественному преобразованию действительности, уважению к отечественной культуре, выраженной в традиционном прикладном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды.

Таким образом, введение интегрированного курса «Художественные практики: традиционные художественные промыслы» в школе позволит изучать культуру народов России на углубленном уровне, а модули рассматривать как основу для проектной деятельности.

Комплексное и интегративное по своей сути, народное искусство, послужило базой, на которой сложились и выросли традиционные художественные промыслы, поэтому междисциплинарная связь с литературой и родным языком, музыкой, технологией, окружающим миром, информатикой, математикой содержания программы внеурочной деятельности вполне естественна:

✓ с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание формы, художественного образа и средств его воплощения, конструкции изделия, материалов и способов их обработки; озвучивание плана деятельности; построение логически связного рассказа с описанием замысла и результатов своей работы);

✓ с литературным чтением – работа с текстами сказок, былин, малых фольклорных форм для создания художественного образа изделия, описания его функций и т. д.; тема – сюжет – содержание в литературе и в изобразительном искусстве; общие средства художественной выразительности: композиция, форма, ритм, интонация, фактура и др.

✓ с технологией – понимание особенностей материалов и инструментов, их использование в практической деятельности; конструирование и моделирование при создании эскизов и макетов костюмных и архитектурных комплексов, посуды и игрушек;

✓ с математикой – освоение простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) и геометрических тел (конус, пирамида, куб, призма, шар), возможности манипуляции ими для создания эскизов и макетов игрушек, предметов быта, архитектурных сооружений; выполнение расчётов, вычислений; использование масштаба, пропорций, ритма.

✓ с окружающим миром – рассмотрение природных форм и конструкций, знакомство с основами бионики, использующей универсальные идеи природы для инженерно-художественных решений; природа как источник сырья для создания материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций региона;

✓ с музыкой – тема, сюжет, содержание; общие средства художественной выразительности: композиция, форма, ритм, интонация, фактура и др.

От выбранного модуля, обозначенного ФГОС, в нашем случае – «Декоративно-прикладное искусство», зависит контекст общего образования, которое в своей основе, обеспечивая реализацию требований стандарта, может иметь некоторые аспекты, рассматривать темы программы под определенным углом зрения, постепенно подводя учащихся к художественной практике в выбранном направлении.

Выдающийся специалист в области народного искусства М.А. Некрасова обозначила его место в современной культуре как духовного феномена [11], чем и определяется значимость народного искусства и важности его сохранения в культуре общества. Она призывает к пересмотру ключевых понятий в сфере народного искусства, поскольку после снятия идеологических барьеров в современном мире, возрождение культуры возможно только при повышении роли традиционных ценностей, как в народном искусстве, так и в культуре вообще.

Несомненно, внеурочная художественная практика младших школьников в направлении освоения традиционных художественных промыслов (не как сувенирной продукции, а как результата синтеза труда и художественного творчества народа) поможет привнести «национальную культуру, профессиональную и традиционную, в наше общество, вписать ее в городскую среду» [1].

Поскольку в начальной школе, дети не могут освоить реальную технологию изготовления изделия, теоретическое знакомство с народными

промыслами ограничивается изучением обобщенной стилистики промысла (материал, форма, фактура, мотивы орнамента, цвет, ритм), практический опыт работы строится как работа «по мотивам» промысла с использованием доступных младшим школьникам материалов: бумага, картон, пластилин, подручные материалы, акварель, гуашь.

Продолжение знакомства с традиционным прикладным искусством России в основной школе целесообразно как на уроках (программы Т.Я. Шпикаловой, Б.М. Неменского в 5 классе, И.Э. Кашековой в 7 классе), так и в дополнительном образовании. Причем, если перед младшими школьниками раскрылись общие черты народных промыслов, то в основной школе можно дифференцировать содержание обучения и опыт практической деятельности ребенка по материалам и/или по видам деятельности. Например, «художественная роспись», «резьба по дереву», «вышивка» или другое. Получив в 5-6 классах общие сведения (по истории, изучаемых видов деятельности и конкретных промыслов, о материалах, инструментах, способах работы), в следующие годы целесообразно детализировать сведения о техниках и технологиях выбранного промысла (особенно это значимо для регионов, где исторически сложились традиции промысла) и совершенствовать опыт художественной деятельности и ручного труда в данной области.

На базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, центров детского творчества педагогами активно разрабатываются свои рабочие программы по народным промыслам, традиционным ремеслам для учащихся основной школы. Их можно найти на сайтах образовательных организаций (например, программы «Народная мастерская», «Традиции ремесла», автор-составитель Л.А. Машарова) [9] и др.

Приобщение к традиционным для русского народа ремеслам, к народному искусству будет способствовать развитию у обучающихся не только художественного вкуса, эстетического отношения к окружающему миру, уважение к труду, но они получают предпрофессиональные знания и навыки. Если же их профессиональная деятельность будет развиваться в ином направлении, они обеспечат себе в будущем полезный досуг. Несомненная польза художественной деятельности для человека любой профессии:

- в психологической разгрузке;
- в возможности самореализации;
- в общении (участие, пусть даже виртуальное, в коллективе единомышленников);
- в возможности украсить свой быт и сделать эксклюзивный подарок близким людям и т.д.

А если это еще и традиционные промыслы России, то можно говорить и о патриотическом воспитании: «Традиции, ценности, история, культура родного края – это та основа, на которой зиждется нравственная и патриотическая позиция личности» [4, с. 26].

Профессиональное художественное образование в области народных промыслов можно продолжить в региональных колледжах декоративно-

прикладного искусства, и в институтах, среди которых особое место занимает Высшая школа народных искусств (академия) – единственный вуз, дающий высшее образование студентам филиалов непосредственно в регионе бытования промысла: Мстёра (художественная вышивка, мстерская лаковая миниатюрная живопись), Рязань (художественная вышивка, моделирование в художественной вышивке, художественное кружевоплетение), Холуй (лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка), Федоскино (лаковая миниатюрная живопись, ростовская финифть, жостовская роспись), Сергиев-Посад (дизайн игрушки), Богородское (богородская художественная резьба по дереву), Омск (художественная обработка кожи и меха, уралосибирская роспись).

Сохранение, поддержание и развитие народного искусства возможно только при наличии двух направлений в отечественном образовании: общего и профессионального. Второе – готовит специалистов – мастеров, художников, способных создавать новые произведения, пользуясь отточенными временем формами, материалами, технологиями, но, в то же время искать новые возможности на основе устоявшихся традиций. Но кто сможет оценить их труд и прикоснуться через него к истории своей страны, понять инновационные устремления художников традиционных промыслов, если не будет подготовлен потребитель их труда? Т. е. само существование и развитие традиционных художественных промыслов напрямую связано с общим художественным образованием в России.

Литература

1. Байтуганов В.И. Народная художественная культура. Теория. История. Современность: методические материалы к лекционному курсу / В.И. Байтуганов. – Новосибирск: Новосибирская государственная областная научная библиотека, 2018. – 124 с.
2. Великая М.В. Кризис культуры в России в оценках экспертного сообщества / М.В. Великая, Г.В. Тартыгашева // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». – 2020. – № 3 (22). – С. 64-75. – DOI: 10.18995/2037-6401-2020-3-64-75.
3. Величко Н.К. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия: энциклопедия / Н.К. Величко. – Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. – 224 с.
4. Герасимова Ю.Н. Нестандартные подходы к патриотическому воспитанию подрастающего поколения / Ю.Н. Герасимова // Журнал педагогических исследований. – 2022. – Т. 7. – № 4. – С. 24-27. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52698/view> (дата обращения: 10.08.2023).
5. Гумеров Ш.А. Экологические ценности в системе культуры / Ш.А. Гумеров // Системные исследования. Методологические проблемы: ежегодник, 1988. – Москва, 1989. – С. 210–224.
6. Кашекова И.Э. Каждый предмет преподавать как искусство: комплементарно-семантический подход в образовании: монография / И.Э. Кашнелап, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2021. – 330 с. – URL: <http://www.art->

education.ru/sites/default/files/u22/kazhdyu_predmet_prepodavat_kak_iskusstvo_2021.pdf (дата обращения: 25.07.2023).

7. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: программа, учебно-методическое пособие / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – Санкт-Петербург: Детство – Пресс, 2000. – 30 с.

8. Маркарян Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции / Э.С. Маркарян // Советская этнография. – 1981. – № 2. – С. 78-96.

9. Машарова Л.А. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Традиции ремесла» / Л.А. Машарова. – Челябинск, Центр детского творчества «Гармония». – 2021. – 25 с. – URL: Традиции-ремесла_merged.pdf - Яндекс.Документы (дата обращения: 06.08.2023).

10. Методические рекомендации по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации. / Е.М. Акишина, И.Э. Кашекова, М.С. Красильникова, В.В. Кузнецова, Е.П. Олесина, О.И. Радомская. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2019. – 116 с.

11. Некрасова М.А. Место народного искусства в современной культуре России как духовного феномена. Государственная политика в реалиях нового времени и ключевые понятия в культурной политике / М.А. Некрасова // Материалы Всероссийской Научно-практической конференции «Народное искусство России. Традиции и современность» / – Вологда: ООО «Полиграф-книга», 2009. – С. 8-20.

12. Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя художественная практика» (начальное общее образование). Проект. (без автора): Москва: ИСРО РАО. – 2022. – 46 с.

13. Программы художественных практик для начального общего образования: сборник программ. / составитель Е.М. Акишина, О.В. Юдушкина. – Москва: ФГБНУ «ИХО РАО», 2019. – 260 с.

References

1. Bajtuganov V.I. Narodnaya xudozhestvennaya kul'tura. Teoriya. Istoriya. Sovremennost': metodicheskie materialy` k lekcionnomu kursu / V.I. Bajtuganov. – Novosibirsk: Novosibirskaya gosudarstvennaya oblastnaya nauchnaya biblioteka, 2018. – 124 s.

2. Velikaya M.V. Krizis kul'tury` v Rossii v ocenках e`kspertnogo soobshhestva / M.V. Velikaya, G.V. Tarty`gasheva // Vestnik RGGU. Seriya «Filosofiya. Sociologiya. Iskusstvovedenie». – 2020. – № 3 (22). – S. 64-75. – DOI: 10.18995/2037-6401-2020-3-64-75.

3. Velichko N.K. Russkaya rospis`. Texnika. Priemy`. Izdeliya: e`nciklopediya / N.K. Velichko. – Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2014. – 224 s.

4. Gerasimova Yu.N. Nestandartny`e podxody` k patrioticheskomu vospitaniyu podrastayushhego pokoleniya / Yu.N. Gerasimova // Zhurnal pedagogicheskix issledovanij. – 2022. – T. 7. – № 4. – S. 24-27. – URL: <https://naukaru.ru/ru/nauka/article/52698/view> (data obrashheniya: 10.08.2023).

5. Gumerov Sh.A. E`kologicheskie cennosti v sisteme kul`tury` / Sh.A. Gumerov // Sistemy`e issledovaniya. Metodologicheskie problemy`: ezhegodnik, 1988. – Moskva, 1989. – S. 210–224.
6. Kashekova I.E. Kazhdy`j predmet prepodavat` kak iskusstvo: komplementarno-semanticheskij podxod v obrazovanii: monografiya / I.E. Kashnelap, E.S. Medkova, E.N. Piryazeva. – Moskva: FGBNU «IXOiK RAO», 2021. – 330 s. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/u22/kazhdyy_predmet_prepodavat_kak_iskusstvo_2021.pdf (data obrashheniya: 25.07.2023).
7. Knyazeva O.L. Priobshhenie detej k istokam russkoj narodnoj kul`tury`: programma, uchebno-metodicheskoe posobie / O.L. Knyazeva, M.D. Maxaneva. – Sankt-Peterburg: Detstvo – Press, 2000. – 30 s.
8. Markaryan E.S. Uzlovy`e problemy` teorii kul`turnoj tradicii / E.S. Markaryan // Sovetskaya e`tnografiya. – 1981. – № 2. – S. 78-96.
9. Masharova L.A. Dopolnitel`naya obshheobrazovatel`naya obshherazvivayushhaya programma xudozhestvennoj napravlenosti «Tradicii remesla» / L.A. Masharova. – Chelyabinsk, Centr detskogo tvorchestva «Garmoniya». – 2021. – 25 s. – URL: Tradicii-remesla_merged.pdf - Yandex.Dokumenty` (data obrashheniya: 06.08.2023).
10. Metodicheskie rekomendacii po realizacii Konceptii prepodavaniya predmetnoj oblasti «Iskusstvo» v obrazovatel`ny`x organizacijax Rossijskoj Federacii. / E.M. Akishina, I.E. Kashekova, M.S. Krasil`nikova, V.V. Kuzneczova, E.P. Olesina, O.I. Radomskaya. – Moskva: FGBNU «IXOiK RAO», 2019. – 116 s.
11. Nekrasova M.A. Mesto narodnogo iskusstva v sovremennoj kul`ture Rossii kak duxovnogo fenomena. Gosudarstvennaya politika v realiyax novogo vremeni i klyuchevy`e ponyatiya v kul`turnoj politike / M.A. Nekrasova // Materialy` Vserossijskoj Nauchno-prakticheskoy konferencii «Narodnoe iskusstvo Rossii. Tradicii i sovremennost`» / – Vologda: OOO «Poligraf-kniga», 2009. – S. 8-20.
12. Primernaya rabochaya programma kursa vneurochnoj deyatel`nosti «Moya xudozhestvennaya praktika» (nachal`noe obshhee obrazovanie). Proekt. (bez avtora): Moskva: ISRO RAO. – 2022. – 46 s.
13. Programmy` xudozhestvenny`x praktik dlya nachal`nogo obshhego obrazovaniya: sbornik programm. / sostavitel` E.M. Akishina, O.V. Yudushkina. – Moskva: FGBNU «IXO RAO», 2019. – 260 s.

УДК 37.01+745:377

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

Современные подходы к разработке контрольно-оценочных средств для проверки уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников профессиональных образовательных учреждений
Modern approaches to the development of control and evaluation tools for checking the level of formation of professional competencies of graduates of professional educational institutions

Аннотация. Анализируются понятия «контрольно-измерительные материалы» и «контрольно-оценочные средства» для промежуточной и итоговой оценки усвоения основной образовательной программы. Формулируются принципы и алгоритмы разработки оценочно-контрольных средств в контексте профессиональных стандартов. Приводятся показатели и критерии оценки освоенных компетенций в рамках демонстрационного экзамена по профессиональной образовательной программы СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, контрольно-оценочные средства диагностики профессиональных компетенций.

Abstract. The concepts of «control and measuring materials» and «control and evaluation tools» for intermediate and final assessment of the assimilation of the basic educational program are analyzed. The principles and algorithms for the development of evaluation and control tools in the context of professional standards are formulated. The indicators and criteria for assessing the acquired competencies in the framework of the demonstration exam for the vocational educational program secondary vocational education 54.02.02 Decorative and applied arts and crafts are given.

Keywords: professional competence, control and evaluation tools for diagnostics of professional competencies.

В настоящее время, как никогда, требуется высокое качество подготовки выпускников профессиональных учебных заведений, специалистов профессионалов, способных производить конкурентоспособную продукцию,

оказывать качественные услуги, успешно управлять предприятиями. Соответственно, требуется и адекватная оценка качества подготавливаемых квалифицированных работников по всем компонентам их будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, все более актуальной становится проблема оценки эффективности деятельности того или иного образовательного учреждения.

В парадигме компетентностного подхода под результатами обучения понимаются не только знания, умения и навыки, но и наборы компетенций, выражающие, что именно студент будет знать, понимать и способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля или всей основной образовательной программы.

Сформированность профессиональных компетенций выпускников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта соответствующего направления и уровня квалификации является главным показателем результативности деятельности образовательного образования и предметом экспертизы при проведении государственной аккредитации основных профессиональных образовательных программ. Поэтому так важна процедура спецификации (паспортизации) компетенций (знать, уметь, владеть), выделение критериев и показателей оценки уровня сформированности соответствующей компетенции, выбор формы и методики оценки. Понятно, что ключевым фактором надежности и валидности применяемой методики является качество используемых оценочных материалов.

По проблемам методики разработки и качества оценочных материалов в профессиональном образовании в последнее время опубликовано большое количество работ, которые имеют преимущественно частный характер, не содержат анализа методологических подходов к разработке и применению контрольно-оценочных средств [1, 2, 4-6, 9] и основной профессиональной образовательной программы. Применение компетентностно-ориентированных тестов при диагностике сформированности профессиональных компетенций исследовано в работах О.В. Темняткиной [6, с. 63, 94]), М.В. Шингаревой [9, с. 26], Н.В. Иванушкиной [3, с. 157] и др.

Оценочные средства – это совокупность контрольных и оценочных средств и материалов, позволяющих проверить сформированность компетенций в процессе освоения как профессиональных модулей, так и всей образовательной программы в целом основной профессиональной образовательной программы.

Практика показывает, что эффективность применяемых оценочных средств достигается, когда они разрабатываются с использованием следующих подходов [7, с. 11]:

1. Независимость оценки, что достигается участием в процедуре оценки в качестве экспертов представителей профессионального сообщества, обладающих опытом и высокой квалификацией в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

2. Проведение процедуры оценивания компетенций в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности.

3. Объективность оценки. Подразумевает оценку компетенций на основании показателей и критериев, объективно значимых для качества выполнения профессиональной деятельности.

Контрольно-оценочные средства включают:

- точное и полное название объектов оценивания;
- перечень оценочных заданий;
- требования к условиям выполнения заданий;
- показатели и критерии оценки результата.

Анализ теоретических предпосылок и практики применения КОС позволяет выделить следующие формы оценки профессиональных компетенций при промежуточной и итоговой аттестации студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования:

- зачет (дифференцированный зачет);
- устный экзамен;
- письменный экзамен;
- тестирование (тесты-опросники, тесты учебных достижений);
- ситуационно-поведенческие тесты;
- разработка и защита проекта;
- экспертное наблюдение выполнения трудовых операций;
- структурированное интервью;
- профессиональный экзамен;
- демонстрационный экзамен;
- выпускная квалификационная работа (диплом);
- портфолио.

Наиболее частое применение конкретных форм оценки квалификаций с учетом специфики профессиональной деятельности выпускников систематизировано в таблице 1.

Таблица 1.

Применение конкретных форм оценки квалификаций с учетом специфики профессиональной деятельности выпускников

Вид деятельности \ Форма оценки	Форма оценки											
	собеседование	зачет	устный экзамен	письменный экзамен	тестирование	кейс-методики, ситуационно-поведенческие тесты	разработка и защита проекта	экспертное наблюдение трудовых операций	Профессиональный экзамен	демонстрационный экзамен	выпускная квалификационная работа	портфолио
Производственно-технологическая		+			+			+	+	+	+	
Проектная	+			+			+				+	+

Экспертно-аналитическая	+			+		+					+	
Управленческая		+	+		+	+					+	
Финансовая	+		+		+						+	
Образовательная		+		+			+	+	+		+	+
Художественно-исполнительская		+					+			+	+	+
Экология			+		+				+		+	

Отметим, что обозначенные формы оценки могут быть достаточно валидными при оценке профессиональных компетенций и, в меньшей мере, общепрофессиональных и универсальных компетенций. Уровень владения универсальными компетенциями может быть установлен на основе лонгитюдного наблюдения и экспертных заключений преподавателей разных дисциплин, руководителей учебной и производственной практик, научных руководителей выпускной квалификационной работы выпускников.

Процедура разработки контрольно-оценочных средств включает четыре этапа [4, с. 37]:

1. Разработка общей структуры контрольно-оценочных средств:

- определение целей контрольно-измерительных процедур;
- составление перечня оцениваемых компетенций и их группировка;
- описание признаков проявления компетенций (операционализация);
- интерпретация результатов измерения.

2. Определение содержания комплекта контрольно-оценочных средств и разработка его спецификации:

- планирование и разработка контрольных заданий;
- отбор заданий и их расположение в структуре КОС.

3. Проведение экспертного анализа качества КОС:

- экспертиза формы заданий и оценка рубрик;
- переработка содержания и форм заданий по результатам экспертизы.

4. Апробация КОС:

- определение надежности оценочных средств;
- определение валидности используемой методики.

Комплект оценочных средств включает:

- модели компетенций и программы их оценивания;
- инструкции и методические материалы, определяющие процедуру оценивания компетенций;
- методики обработки результатов оценивания компетенций;
- наборы показателей и критериев оценки уровневой структуры сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии с задачей контроля.

Алгоритм разработки оценочных средств

Перечисленные выше принципы оценивания задают общую логику разработки оценочных средств.

1. Выбор предмета оценивания

Предмет оценивания (квалификация) для удобства процедуры оценивания должен декомпозироваться до компетенций. Целесообразно разрабатывать комплексные задания, проверяющие группу компетенций (профессиональных и общих (общекультурных)), поэтому компетенции необходимо сгруппировать на основе анализа существующих между ними связей.

2. Выбор объекта оценивания

На этом этапе необходимо определить объект оценивания для каждой группы компетенций (трудовых функций), сформированных на первом шаге. Объектами могут выступать продукт деятельности, процесс деятельности, продукт и процесс деятельности одновременно. Выбор процесса деятельности в качестве объекта предполагает оценку правильности применения инструментов, оборудования, соблюдение правил техники безопасности и т. д.; соблюдение временных факторов.

Выбор продукта деятельности в качестве объекта дает возможность провести оценивание, если сложно обеспечить процедуру наблюдения за процессом (например, выполняется умственная деятельность или он выполняется длительное время). В этом случае при необходимости оценка продукта деятельности может быть дополнена защитой (обоснованием).

3. Определение длительности выполнения, места выполнения задания, необходимого оборудования/материалов и т. п.

На этом этапе на основании выбранных объектов оценивания требуется определить, какие условия проведения оценочной процедуры – необходимое количество времени, необходимые материалы и оборудование – могут обеспечить ее валидность и достоверность полученных в ходе проверки результатов. От ответа на поставленные на этом шаге вопросы зависит выбор форм и методов оценивания.

4. Выбор формы оценивания

Необходимо сделать выбор оптимальной формы проведения квалификационных испытаний:

- очная (по принципу «здесь и сейчас») устный или письменный, или компьютеризированный экзамен;

- заочная с использованием метода экспертной оценки предоставленных материалов (например, видеоматериалов или экспертная оценка портфолио документов или работ);

- смешанная (в т. ч. многоэтапная).

5. Выбор метода оценивания

Методы оценивания достаточно разнообразны, среди них могут быть: тестирование, демонстрационные задания, моделирование ситуации (в т. ч. деловая игра), метод проектов, защита портфолио, экспертное наблюдение, экспертная оценка и др.

6. Определение показателей оценки

Характеристика особенностей выбранного объекта оценивания (см. этап 2) уже закладывает в обобщенном виде содержание показателей и критериев оценивания. Предмет, объект, показатели и критерии оценивания находятся в

тесной взаимосвязи, но на конкретное содержательное наполнение показателей и критериев влияют и выбранные условия, формы и методы оценивания, поэтому формулировать показатели и критерии необходимо именно на этом шаге данного алгоритма.

7. Определение критериев оценки

Критерий – признак, на основании которого проводится оценка по показателю. Критерии позволяют дать балльную оценку результата с переводом в четырехоценочную шкалу. В ряде случаев достаточна дуальная оценка качества по принципу однозначного ответа «да – нет», «выполнено – не выполнено».

В рамках оценки усвоения материала отдельных учебных дисциплин во взаимосвязи с формированием профессиональных компетенций ряд исследователей называют наиболее эффективным способом разработку и применение критериально-ориентированных тестов и заданий [3, 8]. В рамках второго направления – диагностика достигнутого студентами уровня квалификации – в последнее десятилетие признан демонстрационный экзамен в рамках Word Skills [7].

Рассмотрим, какие показатели и критерии можно использовать при проверке сформированности компетенций при организации демонстрационного экзамена по образовательной программе СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (вид – лаковая миниатюра) по виду деятельности – Творческая и исполнительская деятельность.

При выборе профессионального задания в рамках демонстрационного экзамена будем ориентироваться на профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам художественной деятельности» (утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2014 г. № 611н). В рамках обобщенной трудовой функции специалиста «Изготовление художественных изделий в традициях народных художественных промыслов» профессиональный стандарт конкретизирует нормативные требования по квалификации «Изготовление художественных изделий лаковой миниатюры». Это и задает форму и содержание экзаменационного задания в рамках демонстрационного экзамена.

Приведем примерный перечень показателей оценки сформированности группы профессиональных и общих компетенций, определяющих качество профессиональных действий экзаменуемого (таблица 2).

Таблица 2.

Показатели оценки сформированности группы профессиональных и общих компетенций по виду трудовой деятельности «Изготовление художественных изделий лаковой миниатюры» образовательной программы 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (вид – лаковая миниатюра)

Профессиональные и общие компетенции	Показатели оценки результата	Критерий оценки, да/нет
<p>ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.</p> <p>ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале.</p> <p>ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства.</p> <p>ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.</p> <p>ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.</p> <p>ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Практическое владение средствами изображения человека и окружающей предметно-пространственной среды средствами живописи. 2. Умение реализации художественно-графического проекта изделия лаковой миниатюры и воплощения его в материале. 3. Подготовка лаковых изделий из папье-маше с сюжетами средней сложности с применением многослойной техники масляной миниатюрной живописи и живописи темперными красками по образцам и эскизам и традиционных декоративных приемов оформления по данным образцам. 4. Применение традиционных приемов технологии для выполнения лаковых изделий из папье-маше в традициях народной миниатюрной живописи. 5. Владение техникой корпусной и лессировочной миниатюрной живописи темперными или масляными красками. 6. Владение приемами подготовки художественных изделий под живопись, грунтовки, перевода рисунка; изготовление красок нужной консистенции. 7. Умение применять основные композиционные законы и понятия при исполнении изделий лаковой миниатюры 8. Умение создавать варианты изделий декоративно-прикладного искусства с применением различных технологических и колористических решений 	

Оценка второй группы профессиональных компетенций (ПК 1.3, ПК 1.4, 1.5 и 1.6), не вошедших в таблицу 2, осуществляется государственной экзаменационной комиссией при защите студентами выпускной квалификационной работы.

Литература

1. Айзенштат Г.В., Стеблева Н.Н. Формирование фондов оценочных средств как необходимое условие реализации основной профессиональной образовательной программы / Г.В. Айзенштат, Н.Н. Стеблева // Высшее образование сегодня. – № 5. – 2013. – С 54-56.
2. Воронин Ю.А. Курс лекций «Современные средства оценивания результатов обучения»: Учебно-методический комплекс дисциплины / Ю.А. Воронин, Л.А. Трубина, Е.В. Васильева, О.В. Козлова; Воронежский государственный педагогический университет. – Воронеж: ВПГУ, 2004. – URL: <https://geum.ru/next/art-55567.leaf-2.php> (дата обращения: 16.07.2023).
3. Иванушкина Н.В. Критериально-ориентированное тестирование знаний и умений как средство оценки сформированности компетенций студентов / Н.В. Иванушкина // Вестник Самарского государственного университета. – 2013. – № 2 (103). – С. 155-160. – URL: http://vestnik-old.samsu.ru/articles/103_27.pdf (дата обращения: 23.07.2023). – EDN: PZYIRF
4. Карпов С.А. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации: от обоснования общего формата к практическому применению / С.А. Карпов, Б.М. Кербель, О.П. Недоспасова // Интеграция образования. – 2015. – Т. 19. – № 4 (81). – С. 35-44. – DOI: 10.15507/1991-9468.081.019.201504.035.
5. Маринкин И.О. Методические подходы к проектированию, разработке и формированию фондов контрольно-оценочных средств с учетом компетентностного подхода и требований ФГОС ВО / И.О. Маринкин, А.А. Попова, Л.Ф. Мосалова // Научное обозрение. – 2016. – № 5. – С. 44-45. – URL: <https://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=697> (дата обращения: 02.08.2023).
6. Темняткина О.В. Методика разработки фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы на основе ФГОС: Методические рекомендации / О.В. Темняткина; Институт развития образования Свердловской области. – Екатеринбург: ИРО, 2011. – 114 с. – URL: <https://textarchive.ru/c-2130734-pall.html> (дата обращения: 15.07.2023).
7. Шапкин В.В. К вопросу независимой оценки профессиональной квалификации выпускников профессиональных образовательных учреждений / В.В. Шапкин // Danish Scientific Journal. – 2021. – № 53. – С. 63-67. EDN: TDZFM.
8. Шингарева М.В. Разработка фонда оценочных средств по учебной дисциплине / М.В. Шингарева // Агроинженерия. – 2016. – № 6 (76). – С. 26-31. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-fonda-otsenochnyh-sredstv-po-uchebnoy-distipline/viewer> (дата обращения: 03.08.23).
9. Чернявская А.П. Современные средства оценивания результатов обучения: Учебно-методическое пособие / А.П. Чернявская, Б.С. Гречин;

References

1. Ajzenshtat G.V., Stebleva N.N. Formirovanie fondov ocenochny`x sredstv kak neobxodimoe uslovie realizacii osnovnoj professional`noj obrazovatel`noj programmy` / G.V. Ajzenshtat, N.N. Stebleva // Vy`sshee obrazovanie segodnya. – № 5. – 2013. – S 54-56.
2. Voronin Yu.A. Kurs lekcij «Sovremenny`e sredstva ocenivaniya rezul`tatov obucheniya»: Uchebno-metodicheskij kompleks discipliny` / Yu.A. Voronin, L.A. Trubina, E.V. Vasil`eva, O.V. Kozlova; Voronezhskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet. – Voronezh: VPGU, 2004. – URL: <https://geum.ru/next/art-55567.leaf-2.php> (data obrashheniya 16.07.2023).
3. Ivanushkina N.V. Kriterial`no-orientirovannoe testirovanie znaniy i umeniy kak sredstvo ocenki sformirovannosti kompetencij studentov / N.V. Ivanushkina // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – № 2 (103). – С. 155-160. – URL: http://vestnik-old.samsu.ru/articles/103_27.pdf (data obrashheniya: 23.07.2023). – EDN: PZYIRF
4. Karpov S.A. Fond ocenochny`x sredstv dlya itogovoj attestacii: ot obosnovaniya obshhego formata k prakticheskomu primeneniyu / S.A. Karpov, B.M. Kerbel`, O.P. Nedospasova // Integraciya obrazovaniya. – 2015. – Т. 19. – № 4 (81). – S. 35-44. – DOI: 10.15507/1991-9468.081.019.201504.035.
5. Marinkin I.O. Metodicheskie podxody` k proektirovaniyu, razrabotke i formirovaniyu fondov kontrol`no-ocenochny`x sredstv s uchetom kompetentnostnogo podxoda i trebovanij FGOS VO / I.O. Marinkin, A.A. Popova, L.F. Mosalova // Nauchnoe obozrenie. – 2016. – № 5. – S. 44-45. – URL: <https://abstract.science-review.ru/ru/article/view?id=697> (data obrashheniya: 02.08.2023).
6. Temnyatkina O.V. Metodika razrabotki fonda ocenochny`x sredstv osnovnoj professional`noj obrazovatel`noj programmy` na osnove FGOS: Metodicheskie rekomendacii / O.V. Temnyatkina; Institut razvitiya obrazovaniya Sverdlovskoj oblasti. – Ekaterinburg: IRO, 2011. – 114 s. – URL: <https://textarchive.ru/c-2130734-pall.html> (data obrashheniya: 15.07.2023).
7. Shapkin V.V. K voprosu nezavisimoy ocenki professional`noj kvalifikacii vy`pusknikov professional`ny`x obrazovatel`ny`x uchrezhdenij / V.V. Shapkin // Danish Scientific Journal. – 2021. – № 53. – S. 63-67. EDN: TDZFM.
8. Shingareva M.V. Razrabotka fonda ocenochny`x sredstv po uchebnoj discipline / M.V. Shingareva // Agroinzheneriya. – 2016. – № 6 (76). – S. 26-31. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-fonda-otsenochnyh-sredstv-po-uchebnoj-distsipline/viewer> (data obrashheniya: 03.08.23).
9. Chernyavskaya A.P. Sovremenny`e sredstva ocenivaniya rezul`tatov obucheniya: Uchebno-metodicheskoe posobie / A.P. Chernyavskaya, B.S. Grechin; Yaroslavskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. K.D. Ushinskogo. – Yaroslavl`: YaGPU, 2008. – 98 s.

УДК 130.2+37.01

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

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

**Факторы сохранения и развития культурного кода России: роль традиционного искусства и задачи высшего образования. Часть 1.
Factors of preservation and development of the cultural code of Russia: the role of traditional art and the tasks of higher education. Part 1.**

Аннотация. Первая часть статьи посвящена проблемам рассмотрения понятия «культурный код» как содержательной характеристики культурной составляющей жизни социума. Понятие культурного кода предполагает понимание истории и современного бытия этноса как «коллективное культурное бессознательное» народа. Культурный код существует как язык культуры через многообразие его проявлений. Деятельность и дальнейшее развитие культурного кода каждой страны реализуется средствами языковой, культурной, символической, исторической политики, и системой образования. В первой части данной статье особое внимание уделяется проблемам изменения культурного кода в силу исторического развития страны. Показана роль системы образования в эволюции культурного кода.

Ключевые слова: культурный код, коллективное бессознательное, аккультурация, «народный дух», идентичность, образование.

Abstract. The first part of the article is devoted to the problems of considering the concept of «cultural code» as a meaningful characteristic of the cultural component of the life of society. The concept of a cultural code presupposes an understanding of the history and modern existence of an ethnic group as a «collective cultural unconscious» of the people. The cultural code exists as the language of culture through the diversity of its manifestations. The activity and further development of the cultural code of each country is implemented by means of language, cultural, symbolic, historical policy, and the education system. In the first part of this article special attention is paid to the problems of changing the cultural code due to the historical development of the country. The role of the education system in the evolution of the cultural code is shown.

Keywords: cultural code, collective unconscious, acculturation, «national spirit», identity, education.

Появившееся во второй половине XX века как термин в семиотике (одного из направлений философии, исследующего свойства знаков и коммуникативных систем) понятие «культурный код» прочно вошло в глоссарий современных общественных наук. Культурным кодом (от лат. *codex* – свод законов) называют уникальные культурные свойства и особенности, доставшиеся народам от всех предшествующих поколений. Чаще всего культурный код не сводится только к каким-то конкретным речам, текстам, а порой даже не осознается индивидом. Культурный код зачастую вообще скрыт от понимания, но проявляется в действиях.

Один из главных теоретиков, который ввел в научный оборот понятие «культурный код» французский философ Р. Барт (1915-1980) дал ему такое определение – это отголоски того, что уже было когда-то читано, видано, сделано, пережито [2, с. 39]. Иначе говоря, культурный код народа есть след его прошлого. Культурный код каждого народа помогает понимать его поведенческие реакции, определяет народную психологию и алгоритмы действий во всех нестандартных ситуациях и стратегиях поведения. По словам видного американского философа К. Рапая «культурный код – это культурное коллективное бессознательное» [14, с. 64]. Культурный код определяет этническую, социальную и культурную идентичность как индивида, так и целых больших социальных групп. На основе культурного кода складываются моральные понятия и жизненные ценности. Известный философ прошлого века М. Фуко (1926-1984) писал, что «основополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обмена, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, сразу же определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться» [16, с. 37].

Культурный код опирается на культурное наследие народа. Но ведь культурное наследие каждого народа опирается не только на тексты учебников, музеи и исторические памятники. В основе культуры каждого народа всегда лежит нечто трудноуловимое. В XIX – XX веках ученые, как и деятели культуры Европы, широко использовали понятие «народный дух» («*Volksgeist*»). Так называются наиболее характерные черты народа, находящие выражение в его культуре и языке. Носителем «народного духа» выступает фольклор, а материальным проявлением является искусство. Народ, который обладает своим национальным искусством, есть «*Kulturfolk*» («культурный народ»).

При этом «дух народа» нередко направлен на уяснение смысла своего существования, на выполнение некоей миссии в мире. Систематизированное обобщение национального самосознания и осознание этой миссии называется «национальной идеей». Как отдельный индивид задумывается над тем, ради чего живет он в этом мире, что он может получить от этого мира и что может ему дать, так и нации задумываются о своей идее, своем пути и своей миссии на планете. Национальная идея у каждого народа, естественно, своя. Конечно, в разные исторические эпохи и национальные идеи могут меняться.

Но в наше время понятие «дух народа» воспринимается как что-то метафизическое. Ведь само понятие «дух» означает нечто нематериальное. А культура народов не сводится только к «духу». И неслучайно в научной, а затем в популярной литературе, и в официальных правительственных документах стал применяться термин «культурный код». В новую редакцию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года была включена такая характеристика содержания российской национальной (политической) идентичности: «Общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру» [15]. Среди возникающих угроз национальной безопасности России указана и «частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе вследствие глобализации» [15].

Культурный код народа не имеет характера каких-либо четко прописанных норм и правил. Он формируется на уровне группового подсознания. Народ постепенно, в основном даже неосознанно, развивает и перенимает ценности, привычки, роли, правила и нормы через традиции, обычаи и народное искусство. Таким образом, культурный код – именно то, что выделяет и отличает народы, то, что определяет и идентичность народа, определяя его ментальность и особенности восприятия жизни. При этом также он определяет и самоидентификацию индивидуума, живущего в конкретной культурной среде.

Культурный код является дискретной системой, и, следовательно, вариативен. Конечно, он изменяется постоянно, не только от поколения к поколению, но и на протяжении жизни отдельного индивида. Как отмечает современный российский философ и публицист С. Переслегин, «можно даже сказать, что большинство людей, принадлежащих данному этносу, ведут себя отнюдь не в соответствии с его культурным кодом. В этом смысле культурный код напоминает «законы чести» или «правила рыцарства»: очень многие нарушают их, но эти законы или правила существуют, и с ними приходится считаться всем без исключения, поскольку именно они определяют, что хорошо и что плохо, что достойно и что недостойно. И здесь оказывается, что вариативность кода является оборотной стороной его устойчивости по отношению как ко времени, так и к внешним воздействиям, направленным на его трансформацию или разрушение» [12].

Можно привести пример из истории страны, которая была создана выходцами со всего земного шара – США. Несмотря на то, что значительную часть в истории этой страны господствовала теория «плавильного котла»

(meltingpot), в котором сплавлялись в единое целое уроженцы всех стран и народов, все же в США существовал свой культурный код, родившийся еще в период первых британских колонистов. В его основе лежали ценности белых англосаксов протестантов – Wasp (White Anglo-Saxon Protestants). Этот код соблюдался жестко и эффективно. Миллионы иммигрантов, относящихся к самым разным расам, народам и религиям, достаточно быстро становились стопроцентными американцами. Они полностью приняли американский культурный код, пусть даже и с сохранением очень немногих своих национальных особенностей (как правило, в виде отмечания праздников своей прежней Родины и любви к этнической кухне).

По мнению ряда современных российских исследователей, «для формирования и обновления институционализированных и рационально осмысленных кодов (общественной коммуникации, символики политической жизни) потребуется, по меньшей мере, период активной жизни 2-3 поколений (в пределах 70-100 лет). Базовые коды культуры, которые зачастую трудны для выявления и рефлексии, требуют гораздо больше времени для созревания, по-видимому, не одно столетие» [1, с. 35].

Таким образом, культурный код отнюдь не является чем-то статичным. Несмотря на то, что порой изменение культурного кода нации охватывает века, все же можно говорить о нем как о саморазвивающейся системе, находящейся в развитии.

Культурный код всегда иерархичен. В самом деле, есть своя специфика культурного кода у мужчины и женщины, молодого и пожилого, у русского и представителя любой другой национальности, у православного и католика, у гражданина России и русского по национальности из бывшей советской республики, и т.д. И разумеется, уникальный личный опыт полностью свой.

Культурный код не есть конечная величина. Он складывается из прошлого культурного опыта общества. Он развивается вместе с конкретным народом и обществом, и может исчезнуть вместе с ним. Исчезли многие древние народы, и только школьные учебники по истории пишут о древних шумерах, хеттах, парфянах, лангобардах и византийцах. Эти народы вовсе не были истреблены неприятелями. Но они в силу многих обстоятельств утратили свой культурный код и исчезли, став «этнографическим материалом» для формирования новых народов. Как писал Н.Я. Данилевский, «есть племена, которым (потому ли, что самобытность их прекращается в чрезвычайно ранний период их развития, или по другим причинам) не суждено ни зиждательного, ни разрушительного величия – ни положительной, ни отрицательной исторической роли. Они составляют лишь этнографический материал, то есть как бы неорганическое вещество, входящее в состав исторических организмов – культурно-исторических типов; они, без сомнения, увеличивают собой разнообразие и богатство их, но сами не достигают до исторической индивидуальности» [4, с. 75].

Такие народы стали жертвами этноцида. Этноцид – исчезновение или уничтожение национальной идентичности, самосознания народа [10]. Это процесс гибели или полного изменения национальной и религиозной

идентичности, культуры и всей системы ценностей подвергнутого этноциду народу. Этноцид чаще всего осуществляется через насильственную ассимиляцию. В этом случае подвергшиеся этноциду народы вливаются в другие этносы. Но нередко в процессе этноцида происходит искусственное появление новых народов через радикальное изменение самосознания старых народов (или, по крайней мере, их части). Порой этноцид носит преднамеренный характер со стороны властвующих элит, которые вдохновляются порой самыми разными намерениями. Тогда проходит целенаправленное размывание национальных культурных кодов, стержневой культуры общества, его исконных традиций и этнического самосознания. Можно вспомнить, что в истории России было несколько примеров «этноцида сверху», таких как Петровские реформы, Октябрьская революция 1917 г., «Перестройка». Каждый раз организаторы этих радикальных изменений стремились сломать старый культурный код и создать «нового человека», принципиально отличавшегося от прежнего носителя изначальных традиций. Но особенность России в том, что новшества были успешно адаптированы и только обогатили культурный код страны.

В западноевропейских странах в настоящее время происходит слом прежнего культурного кода. Европейские страны, в немалой степени утратив суверенитет в пользу наднациональных структур (Евросоюза, НАТО, и пр.), начинают отказываться от своих национальных исторических традиций и основ культуры своих стран. Это и есть утрата культурного кода. Под воздействием современных средств коммуникации люди постепенно предают забвению свои песни, сказки, даже язык, не знают национальную историю, не считают нужным защищать интересы государства, акцентируя внимание только на собственных материальных интересах. Общество рассыпается, превращаясь в совокупность различных меньшинств – расовых, этнических, конфессиональных, территориальных, гендерных и т.д. И каждое меньшинство имеет свою «субкультуру». Так постепенно подрывается культурный код, и ослабляется, а затем и исчезает стержневая культура общества, что приводит к кризису национальной идентичности. Это свидетельствует о начале гибели этноса и его культуры. Впрочем, одновременно возникает и новый культурный код и возникает другой народ.

Народы, подвергшиеся этноциду, не исчезают с Земли физически, но прекращают свое существование как социально-культурная общность. Такие народы обычно теряют историческую память, этническое самосознание, язык, культуру, вероисповедание, даже своё самоназвание. Наконец, такие народы нередко теряют даже волю к жизни. Культура народа, утратившего свой культурный код, впадает в состояние «феллахства». Так по названию феллаха – египетского нищего крестьянина, прямого потомка древних египтян, не сохранившего никаких воспоминаний о великом прошлом своей страны, своего языка и исконной религии, известный немецкий философ О. Шпенглер назвал состояние после краха цивилизации. «Феллахство» предшествует рождению культуры, и оно же поглощает останки культуры. После этого «феллахи» или ассимилируются, полностью вливаясь в новый народ, либо

занимают подчинённое, угнетённое положение в отношении тех, кто подверг их этноциду.

Достаточно вспомнить судьбу Римской империи. Рим пал не потому, что «вдруг» стали сильными варвары. Просто исчезли римляне. На место понятию римского мира пришло другое – «хлеба и зрелищ»! Исчезла идея, замененная государственным соцобеспечением, и Рим погиб [6]. На землях Италии образовался новый народ, культурный код которого во многом отличается от культурного кода их предков – древних римлян.

Но мы не будем говорить о культурном коде «вообще». Рассмотрим культурный код народов исторической России (в границах Российской империи и Советского Союза). Это не означает пренебрежительного отношения к другим этносам. Просто нельзя объять необъятное.

В чем проявляется этническая идентичность народов, проживающих на территории России? Исторический многовековой опыт показывает, что для подавляющего большинства нерусских народов России практически на каждом этапе их этнического и социокультурного развития проявляется полная лояльность по отношению к российскому государству и русскому народу. Именно в этом и проявляется своеобразие русского культурного кода, который давно является и общероссийским культурным кодом. Народы России воспринимают общую историю России как полностью «свою». Народам России присуще также чувство исторической ответственности за судьбу единой для всех страны, а русский язык является языком межэтнической коммуникации. Русская культура воспринимается как всероссийская, общая для всех граждан страны всех национальностей.

Воздействие русского (и одновременно всероссийского) культурного кода на национально-государственную идентичность этнических меньшинств из числа граждан России проявляется в аккультурации. Как справедливо отмечает известный российский политический и хозяйственный деятель А.И. Миллер, «... от своих нерусских граждан, как и от тех, кто подолгу живет и работает в России, не имея гражданства, государство вправе требовать не ассимиляции, но аккультурации. Иначе говоря, не идентификации себя как русских, но освоения русского языка как языка социальной коммуникации российской нации, а также определенных норм общественного поведения, принятых как в русской среде, так и среди аккультурированных с русскими групп» [8, с. 142].

При этом сами русские, расселяясь в самых разнообразных природных условиях, и среди множества народов, оказались способны быстро и успешно приспособиться к местным условиям, проявив замечательную сметливость и умение усвоить опыт окрестных народов [5, с. 99]. Например, поселившиеся в тундре некоторые группы русских старожилов Сибири позаимствовали у аборигенов навыки охоты, ездовой езды на собаках, многие элементы одежды, пищи, быта. Гребенские казаки на Тереке своей одеждой, оружием, многими видами хозяйственной деятельности и быта мало отличаются от соседних горских народов. Но при этом ни «затундренные крестьяне» на берегах Северного Ледовитого океана, ни казаки в кавказских горах не теряли своей

русскости. Все это – лишь показатели той особой предприимчивости, которую приходилось русскому народу проявлять на протяжении всей своей истории [5, с. 99].

Не случайно благодаря таким качествам, как отмечает современный историк, «совместными усилиями народы России, объединившись вокруг русского народа, создали уникальное цивилизационное образование – Русский мир» [11, с. 10]. Цивилизацией понимается общность людей, объединенных не столько гражданством, сколько общим культурным кодом. Именно культурный код и определяет представления о благе и должном поведении, о содержании и организации общественной и экономической жизни, и в широком смысле – о культуре.

Теперь рассмотрим особенности русского культурного кода глазами русских. Среди граждан России существуют такие суждения о культурном коде страны. Аналитический центр «Национальное агентство финансовых исследований» в июне 2022 г. осуществил репрезентативное социологическое исследование по выявлению и уточнению культурного кода России. В предложенном респондентам опросе культурный код определялся как набор устойчивых образов и представлений, доставшихся народу от предков и понятных каждому. Следует заметить, что при этом более двух третей (67%) опрошенных вообще не были знакомы с этим понятием [13].

Из числа опрошенных 60% считали, что русская литература вносит наиболее значимый вклад в культурное единение россиян. Главными представителями русской литературы в стране и мире респонденты считали А.С. Пушкина (80%), Л.Н. Толстого (16%), М.Ю. Лермонтова (13%), Ф.М. Достоевского (11%) и С.А. Есенина (11%). Среди композиторов, по мнению опрошенных, наиболее известными были П.И. Чайковский (23%), Д.Д. Шостакович (6%), М.И Глинка (5%) и В. Цой (5%) [13]. Данные, полученные у респондентов при ответах на вопросы о самых известных архитектурных сооружений. На первом месте опрошенные указали Московский Кремль (8%), далее Эрмитаж (5%), храм Василия Блаженного (4%). Характерными чертами русского характера опрошенные считали доброту и готовность помочь (49%), смекалку (45%), силу воли и упорство (37%) [13].

Большинство опрошенных показали свое знание в области русского народного искусства. Среди его самых ярких видов респонденты назвали хохломскую роспись (13%), гжельскую керамику (13%), матрешку (7%) и народные сказки (5%).

Обратим внимание на довольно большое количество (13%) опрошенных, которые среди аспектов русской культуры назвали хохломскую роспись. И из этого можно сделать вывод, что интегрирующим фактором русского культурного кода в значительной степени всегда было и остается русское традиционное прикладное искусство, наряду с русским языком, исторической памятью, основанного на православии особого типа духовной культуры.

Приведем примеры проявления нашего «культурного коллективного бессознательного». В России в народном представлении самым родным, чисто русским пейзажем считается уходящая за горизонт равнина с изумрудами лугов, березовыми рощами и синеющим на краю лесом. И русские дети, никогда не бывавшие в средней России, когда их просят нарисовать что-нибудь связанное с Россией, рисуют пейзажи с березками. В исследованиях, проводившихся сектором этнической экологии Института этнографии АН СССР в 1987-1989 гг. по изучению психологической адаптации русских старожилов в Закавказье, было установлено, что, несмотря на то, что русские живут в кавказских природных условиях уже свыше 150 лет, на протяжении уже 5-6 поколений сохраняется бессознательное психологическое предпочтение природных ландшафтов средней России [7, с. 158].

Частью культурного кода являются и некоторые, находящиеся на уровне подсознания, присущая подавляющему большинству россиян внутренняя общность знаний. Например, герои народного фольклора – Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, а также домовая, водяная, леший, русалки, Баба-Яга, и пр., с детства являются «своими» для всех выросших в русской культуре.

Сохраняет свою силу знаменитая фраза художественного критика В.В. Стасова: Пушкин – наше все! Все граждане России знают хотя бы несколько стихотворений Пушкина. Созданные им образы давно вошли в наше самосознание, став неотъемлемой частью русского культурного кода.

Итак, русский культурный код – это данность. Его можно признавать или не замечать, но без него немислимы вся культура России.

Культурный код сохраняется и развивается благодаря системе образования. Не только в семье, но за последнее столетие именно в школе гражданин страны знакомится с ее историей и культурой. Школа и закладывает культурный код нации. С позапрошлого века существует известное выражение о том, что победу под Садовой выиграл прусский учитель. В 1866 г., во время австро-прусской войны, в сражении под Садовой прусская армия разгромила многократно превосходящую по численности австрийскую армию. При этом все прусские солдаты до последнего кашевара, были грамотными, в отличие от австрийских солдат. На деле в этом определении кроется гораздо более глубокий смысл. Немецкая (в данном конкретном случае – прусская) школа занималась воспитанием немцев в верности единому Фатерляндю. Веками у немцев преобладала чисто региональная идентичность. Германия объединилась в одно государство только в 1871 г., после побед прусской армии (и прусского школьного учителя) над Австрией и Францией. До этого существовало множество государств самых разных размеров и политических устройств. Раздробленность Германии была из ряда вон выходящей: в 1789 г. существовало 366 немецких государств, а в 1815 г. их количество сократилось до 38! Среди них были и имеющие разряд великих держав Пруссия и Австрийская империя, но большая часть Германии представляла собой крохотные образования. «Среднее» немецкое государство порой имело несколько десятков квадратных

километров территории и несколько сот подданных. Германия была раздроблена также и религиозно: протестантский север и католический юг веками враждовали между собой. При этом немцы говорили на множестве взаимонепонимаемых диалектов, а литературный язык, созданный еще Мартином Лютером, был в то время еще достаточно искусственным, на котором общались между собой только образованные лица. Наконец, в стране с многовековой раздробленностью существовали местные культурные особенности. И что же объединяло немцев? Не гражданство, не религия, а культура. Германию объединили не правители и полководцы, а философы и поэты. Считается, что немцев как нацию создали два института – всеобщее школьное образование и всеобщая воинская обязанность. После этого и возникло «пруссачество» – дисциплина, полное повиновение, верность властям предрержащим, честное служение, милитаризм, а также и уважение к науке и знанию.

Необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что в Германии того времени особое внимание обращали на профессиональное образование. Германские университеты были в ту историческую эпоху лучшими в мире, но все же в стране сделали ставку на реальные училища (Realschule), в которых основная роль отводилась дисциплинам естественно-научной и математической направленности. Результатом было создание великой инженерной школы и замечательного развития немецкой науки. Для развития научной деятельности требуются не только выдающиеся ученые, но и прекрасные профессионалы, которые не только развивают на производстве плоды научной деятельности университетских профессоров, но и сами составляют резерв для дальнейшего развития науки.

Но это все уже в прошлом. После Второй мировой войны практически во всех странах Европы и в США «реформы» в области образования в значительной степени подорвали культурный код нации. Со второй половины прошлого века страны Запада становятся уже не гражданским сообществом, имеющим общую культуру и историческую память. В наше время прежде великие нации с сильным самосознанием превратились в бесформенный конгломерат различных меньшинств – рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций, молодежных субкультур и пр. Обыкновенный индивид, которого уже трудно назвать гражданином, идентифицирует себя с той или иной группой меньшинств, а вовсе не своей страной и этносом. Как отмечал известный американский социолог С. Хантингтон (1927-2008), в школах целого ряда штатов уже нет преподавания истории США. Вместо нее преподают историю отдельной расы и конкретного этноса [9]. В результате к началу нового тысячелетия, делал вывод С. Хантингтон, Америка в значительной степени утратила осознание внутреннего единства нации.

Стремление не обижать представителей меньшинств, политкорректность, которая не позволяет называть вещи своими именами, привели к общему интеллектуальному упадку.

Вот что пессимистически пишет журналист Р. Вайсберг в американском издании «Американский философ» («American Thinker»): «Есть множество

отдельных примеров, которые свидетельствуют о низком уровне знания материала, сокращении учебных программ, проектах в форме альбомов для вырезок, количества коррекционных классов в колледжах, многочисленных случаях завышения оценок и популярности таких дисциплин как гендерные исследования... Добавьте сюда бесчисленные истории о неграмотности среди абитуриентов, несмотря на сокращение численности классов и дорогостоящие реформы. С точки зрения эволюции, американцы, похоже, начали движение вспять» [3]. Разумеется, ослабление общей культуры приводит к таким явлениям, как уничтожение памятников деятелям прошлого, которые стали считаться «расистами». Постепенно исчезает определяющая стречневая культура, цементирующая нацию в единое целое. И в результате теряется ощущение единой нации единой страны, и общество рассыпается.

Во Франции, гордой своей великой историей и блеском культуры, также происходят аналогичные процессы. В интервью французской газете «Фигаро» (Le Figaro) историк Ж.-Ф. Шемен, долгое время работавший учителем в одном из проблемных районов Парижа, признал, что заставить современную французскую молодёжь любить свою страну – нелегкая задача. По его словам, современные французские учащиеся «закормлены» ненавистническими речами по отношению к Франции, источником которых может быть страна их происхождения, их религия, их район обитания или их субкультуры. Сегодня прививать любовь к Франции совершенно не входит в обязанности учителя. Напротив, инстанции, надзирающие за образовательными программами, настроены к такому требованию крайне негативно, поскольку не хотят допустить роста националистических настроений [17]. Шемен отметил, что лозунг «Свобода, Равенство, Братство» никак не вызывает у учащихся патриотических чувств. В «Свободе» французские мусульмане видят лицемерие, учитывая, что девочкам не разрешено носить в школе хиджаб. В понятии «Равенство» молодые люди иммигрантского происхождения, также видят издевательское отношение к тем, кому суждено всегда находиться внизу социальной лестницы. Что касается «Братства», то, как отмечал Шемен, теперь «братьями» называют себя только представители меньшинств внутри распавшейся нации – мусульмане, феминистки, темнокожие, активисты ЛГБТ и члены криминальных группировок. Но, по словам Шемена, кто чувствует себя «братом» другого француза, с которым его не объединяет вообще ничего – ни раса, ни религия, ни пол, ни сексуальные предпочтения? [17]. Все это означает крайнее ослабление культурного кода США и Франции.

Таким образом, система образования остается главным хранителем и одновременно основным двигателем развития культурного кода нации.

Следующая часть статьи будет посвящена проблемам сохранения культурного кода в России и роли в этом русского традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Аванесова Г.А. Коды культуры: понимание сущности, функциональная роль в культурной практике / Г.А. Аванесова, И.А. Купцова

// В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сборник статей по материалам XLVII Международной научно-практической конференции. – 2015. – № 4 (47). – С. 28-37.

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: перевод с французского / Р. Бард; составитель, общая редакция и вступительная статья Г.К. Косикова. – Москва: Прогресс, 1989. – 616 с.

3. Вайсберг Роберт. Американские студенты становятся все глупее и прогрессивнее. – URL: <https://inosmi.ru/20230212/obrazovanie-260550323.html> (дата обращения: 12.02.2023).

4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н.Я. Данилевский. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета; Глаголь, 1995. – 470 с.

5. Лебедев С.В. О факторах развития русской культуры / С.В. Лебедев // Вопросы культурологии. – 2013 – № 8 – С. 96-100.

6. Лебедева Г.Н. Патриотизм как национальная идея / Г.Н. Лебедева // Царскосельские чтения. – 2016. – № XX. – С. 12-24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-kak-natsionalnaya-ideya/viewer> (дата обращения: 12.02.2023).

7. Лурье С.В. Историческая этнология / С.В. Лурье. – Москва: Гаудеамус, 2004. – 624 с.

8. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. – Санкт-Петербург: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2016. – 146 с. – ISBN 978-5-94380-208-9.

9. Моисеенко А.О. С.П. Хантингтон кто мы: вызовы национальной американской идентичности: реферат / А.О. Моисеенко // 2004. – XVIII. – 428 р. // Политическая наука. – 2005. – № 4. – С. 29-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/s-p-hantington-kto-myvyzovy-natsionalnoy-amerikanskoj-identichnosti-referat-huntington-s-p-who-are-we-the-challengers-to-americas-national> (дата обращения: 13.02.2023). – EDN: HRLQWV

10. Никитин А. Гибель Европы и утрата национальной идентичности – URL: https://ruskline.ru/opp/2015/sentyabr/26/gibel_evropy_i_utrata_nacionalnoj_identichnosti/ (дата обращения: 13.02.2023).

11. Перевезенцев С.В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века / С.В. Перевезенцев. – Москва: Академический проект, 2018. – 571 с.

12. Переслегин С. Цивилизация в людях и кодах. – URL: https://zavtra.ru/blogs/tcivilizatcii_v_lyudyah_i_kodah (дата обращения: 06.02.2023).

13. Пушкин, сила воли и богатыри: что составляет культурный код россиян – URL: <https://nafi.ru/analytics/pushkin-sila-voli-i-bogatyri-cto-sostavlyaet-kulturnyy-kod-rossiyan/> (дата обращения: 13.02.2023).

14. Рапай К. Культурный код: как мы живем, что покупаем и почему / К. Рапай; перевод с английского. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 167 с. – ISBN 978-5-9614-0821-8.

15. Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» // Президент России. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843> (дата обращения: 27.07.2022).

16. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко; перевод с французского В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. – Москва: Прогресс. – 488 с.

17. Bernier Martin. «Aujourd'hui, faire aimer la France ne fait pas partie des missions d'un enseignant». Publié le 29/05/2021 à 10:32. – URL: <https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/aujourd-hui-faire-aimer-la-france-ne-fait-pas-partie-des-missions-d-un-enseignant-20210529> (дата обращения: 10.02.2023).

References

1. Avanesova G.A. Kody` kul`tury`: ponimanie sushhnosti, funkcional`naya rol` v kul`turnoj praktike / G.A. Avanesova, I.A. Kupczova // V mire nauki i iskusstva: voprosy` filologii, iskusstvovedeniya i kul`turologii: sbornik statej po materialam XLVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – 2015. – № 4 (47). – S. 28-37.

2. Bart R. Izbranny`e raboty`: Semiotika: Poe`tika: perevod s francuzskogo / R. Bard; sostavitel`, obshhaya redakciya i vstupitel`naya stat`ya G.K. Kosikova. – Moskva: Progress, 1989. – 616 s.

3. Vajsberg Robert. Amerikanske studenty` stanovyatsya vse glupee i progressivnee. – URL: <https://inosmi.ru/20230212/obrazovanie-260550323.html> (data obrashheniya: 12.02.2023).

4. Danilevskij N.Ya. Rossiya i Evropa: Vzglyad na kul`turny`e i politicheskie otnosheniya slavyanskogo mira k germano-romanskomu / N.Ya. Danilevskij. – Sankt-Peterburg: Izdatel`stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta; Glagol``, 1995. – 470 s.

5. Lebedev S.V. O faktorax razvitiya russkoj kul`tury` / S.V. Lebedev // Voprosy` kul`turologii. – 2013 – № 8 – S. 96-100.

6. Lebedeva G.N. Patriotizm kak nacional`naya ideya / G.N. Lebedeva // Czarskosel`skie chteniya. – 2016. – № XX. – S. 12-24. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-kak-natsionalnaya-ideya/viewer> (data obrashheniya: 12.02.2023).

7. Lur`e S.V. Istoricheskaya e`tnologiya / S.V. Lur`e. – Moskva: Gaudeamus, 2004. – 624 s.

8. Miller A.I. Naciya, ili Mogushhestvo mifa. – Sankt-Peterburg: Evropejskij universitet v Sankt-Peterburge, 2016. – 146 s. – ISBN 978-5-94380-208-9.

9. Moiseenko A.O. S.P. Xantington kto my`: vy`zovy` nacional`noj amerikanskoj identichnosti: referat / A.O. Moiseenko // 2004. – XVIII. – 428 p. // Politicheskaya nauka. – 2005. – № 4. – S. 29-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/s-p-hantington-kto-myvyzovy-natsionalnoy->

amerikanskoy-identichnosti-referat-huntington-s-p-who-are-we-the-challengers-to-americas-national (data obrashheniya: 13.02.2023). – EDN: HRLQWV

10. Nikitin A. Gibel` Evropy` i utrata nacional`noj identichnosti – URL: https://ruskline.ru/opp/2015/sentyabr/26/gibel_evropy_i_utrata_nacionalnoj_identichnosti/ (data obrashheniya: 13.02.2023).

11. Perevezencev S.V. Russkaya istoriya: s drevnejshix vremen do nachala XXI veka / S.V. Perevezencev. – Moskva: Akademicheskij proekt, 2018. – 571 s.

12. Pereslegin S. Civilizaciya v lyudyax i kodax. – URL: https://zavtra.ru/blogs/tcivilizatcii_v_lyudyah_i_kodax (data obrashheniya: 06.02.2023).

13. Pushkin, sila voli i bogaty`ri: chto sostavlyayet kul`turny`j kod rossijan – URL: <https://nafi.ru/analytics/pushkin-sila-voli-i-bogatyri-chto-sostavlyayet-kulturnyy-kod-rossijan/> (data obrashheniya: 13.02.2023).

14. Rapaj K. Kul`turny`j kod: kak my` zhivem, chto pokupaem i pochemu / K. Rapaj; perevod s anglijskogo. – Moskva: Al`pina Biznes Buks, 2008. – 167 s. – ISBN 978-5-9614-0821-8.

15. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii «O vnesenii izmenenij v Strategiyu gosudarstvennoj nacional`noj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda, utverzhdennyu Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19 dekabrya 2012 g. № 1666» // Prezident Rossii. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843> (data obrashheniya: 27.07.2022).

16. Fuko M. Slova i veshhi. Arxeologiya gumanitarny`x nauk / M. Fuko; perevod s francuzskogo V.P. Vizgina, N.S. Avtonomovoj. – Moskva: Progress. – 488 s.

17. Bernier Martin. «Aujourd'hui, faire aimer la France ne fait pas partie des missions d'un enseignant». Publié le 29/05/2021 à 10:32. – URL: <https://www.lefigaro.fr/vox/histoire/aujourd-hui-faire-aimer-la-france-ne-fait-pas-partie-des-missions-d-un-enseignant-20210529> (data obrashheniya: 10.02.2023).

Дидактика и методика традиционного прикладного искусства

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

УДК 745.521

Крохалева А.В., преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 196128, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А. e-mail: annkovakov@yandex.ru

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva, Higher school of folk arts (academy), 196128, Saint – Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Особенности проектирования изделий с ручной художественной росписью ткани в Высшей школе народных искусств (академии) Features of designing products with hand-painted artistic fabric in the Higher school of folk arts (academy)

Аннотация. В статье рассматриваются художественно-стилистические особенности проектирования изделий с ручной художественной росписью ткани будущими художниками традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных искусств (академии). Раскрыт ряд требований, предъявляемых к проектам композиции изделий с ручной росписью, создаваемым в процессе обучения по дисциплине «Проектирование».

Ключевые слова: художественная роспись ткани, проект композиции, проектирование.

Abstract. The article discusses the artistic and stylistic features of designing products with hand-painted artistic fabric by future artists of traditional applied art at the Higher school of folk arts (academy). A number of requirements for hand-painted product composition projects created in the course of training in the discipline «Design» is disclosed.

Keywords: artistic painting of fabric, composition project, design.

Особенностью проектирования изделий с ручной росписью ткани является то, что объект проектирования должен сочетать две функции: утилитарную и художественную, а, значит, должен быть не только удобным, но и красивым. Художник, «создавая рисунок для ткани, должен иметь в виду прежде всего определенный образ современного человека, знать его наружность, возраст и т.п.; вместе с тем художник должен всегда мысленно

представлять себе ту ситуацию, в которой будет функционировать, как бы существовать ткань, и закладывать в характер проектируемого рисунка те особенности, те композиционные решения, которые наилучшим образом будут соответствовать назначению изделия» [2, с. 25].

Раскроем основные требования, предъявляемые к проектам композиции изделий с ручной росписью, создаваемым в процессе обучения по дисциплине «Проектирование» студентов в Высшей школе народных искусств (академии).

1. Технологичность, т.е. возможность выполнить проектируемое изделие в материале.

Простые мотивы в материале, «в готовой вещи начинают звучать более интересно и напряженно. Органическое единство рисунка, фактуры материала и способа его выработки позволяет острее выявить художественные качества самого орнамента, подчеркнуть в совокупности технологическую, функциональную и эстетическую красоту готовой вещи» [2, с. 47].

Применение разных типов красителей при создании проекта композиции росписи изделия и последующей реализации его в материале

Часто встречающейся ошибкой, допускаемой студентами при создании проекта композиции изделия с ручной росписью ткани, является применение гуашевых красок вместо анилиновых красителей.

Исполнение изделия в технике «холодный батик» по проекту композиции росписи изделия, выполненному гуашевыми красками, сопряжено с рядом сложностей. Элементы белого цвета на проекте композиции росписи изделия, выполненном на бумаге, выглядят светлее, чем в готовом изделии, т.к. натуральный шелк после процесса запаривания в автоклаве желтеет, соответственно, элементы, запланированные в проекте белыми, в готовом изделии приобретают желтоватый оттенок. Кроме того, в состав гуаши входят белила, следовательно, весь проект композиции росписи изделия, выполненный гуашевыми красками, будет выглядеть более светлым, чем готовое изделие, выполненное в материале. Особенно это несоответствие цвета элементов готового изделия цвету элементов проекта композиции заметно в изделиях, выполненных на шифоне, т.к. сама ткань менее плотная и более серая, чем бумага, а значит, разница между проектом композиции и готовым изделием будет видна даже в случае применения одних и тех же красителей; а в случае применения красителей разного типа эта разница многократно усиливается. Замена анилиновых красителей гуашевыми для создания проекта композиции росписи изделия допустима на старших курсах бакалавриата, когда студентами накоплен опыт копирования изделий и подбора красителей для выполнения росписи изделия.

Эта же проблема возникает при росписи изделий, выполненных в технике «горячий батик». В данной технике роспись ведется последовательно от самых светлых тонов к самым темным. Прописать светлые участки изделия после того, как на ткань был нанесен краситель темного тона с последующим резервированием этого участка парафином, невозможно. Применение гуаши позволяет наносить мазки светлого тона на любом этапе работы. Таким образом, применение гуаши при создании проекта композиции росписи

изделия в технике «горячий батик» приводит к возникновению сложностей при выполнении изделия по данному проекту в материале вследствие нарушения последовательности этапов выполнения росписи изделия при проектировании.

Применение разных материалов при создании проекта композиции росписи изделия и последующей реализации его в материале

Наиболее сложной при создании проекта композиции росписи изделия является имитация на бумаге резервной линии как в технике «холодный батик», так и в технике «горячий батик».

Техника «холодный батик»

Долгое время для имитации резервной линии на бумаге применялась гуашь, нанесенная тонкой кистью. Линия, сделанная таким способом, имеет разную толщину на всем своем протяжении, выглядит неаккуратной и неровной. В последнее время для имитации резервной линии на бумаге применяют универсальные контуры.

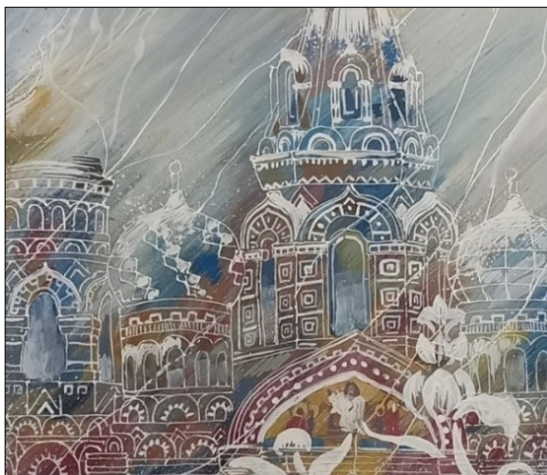
Техника «горячий батик»

Для имитации резервной линии на бумаге при создании проекта композиции росписи изделия в технике «горячий батик» также применяются универсальные контуры (рис. 1)³⁶.

Недостатки применения универсальных контуров при имитации линий в технике «горячий батик»:

- линия, наведенная контуром, тоньше линии, сделанной чантингом, а значит, при выполнении проекта композиции росписи изделия в материале будет невозможно получить нужную (как на проекте композиции) толщину линии при помощи чантинга;

- металлический носик чантинга при длительном нагревании расширяется, следовательно, линия, проводимая чантингом, может в любой момент стать толще. Это нужно учитывать при проектировании изделия. Поэтому, чтобы не допустить брак в работе, следует избегать излишней детализации объектов изображения в проекте композиции росписи изделия, т.к. большое количество мелких деталей невозможно повторить на ткани (рис. 2).

³⁶ Рис. 1-5, 12-17, 22-26 – фото автора статьи.

Рис. 1. Н. Горбунева. Художественно-графический проект композиции росписи панно «Зимний Петербург». Руководитель Н.Н. Немеренко. Фрагмент

Кроме того, возможно наведение резервной линии на бумаге, также как на ткани, при помощи чантинга.

Применение разных техник при создании проекта композиции росписи изделия и последующей реализации его в материале

Для получения эффекта кракле в изделиях, ткань, покрытая парафином, снимается с рамы и аккуратно мнется, затем снова натягивается на раму и покрывается красителем темного цвета. Краситель проникает в трещины парафина, в результате чего на ткани получается интересный узор в виде сети трещин (рис. 3).

Но получить подобный эффект на бумаге, натянутой на планшет, невозможно, поэтому для имитации эффекта кракле на бумаге приходится применять другие техники. Сеть трещин можно создать при помощи тонкой кисти. Кроме того, можно покрыть бумагу слоем парафина, а затем процарапать в нем трещины и нанести затем краситель темного цвета.

2. Соответствие темы проекта назначению изделия

«В учебно-творческой проектной деятельности студента профиля художественной росписи ткани ставится задача оформления конкретного вида изделия, а тему или образ, которые воплотятся в будущем произведении, ему предстоит выбирать самостоятельно» [7, с. 126]. Как правило, для ручной росписи одежды применяются растительные, анималистичные и геометрические орнаменты, практически не встречаются изображения архитектуры, пейзажа, натюрморта, человека или жанровые сцены, характерные для интерьерного текстиля (панно, ширмы, занавеса и т.д.) [1, с. 169-185] (рис. 4, 5).

Рис. 2. Н. Горбунева. Панно «Зимний Петербург». Руководитель Н.Н. Немеренко. Фрагмент

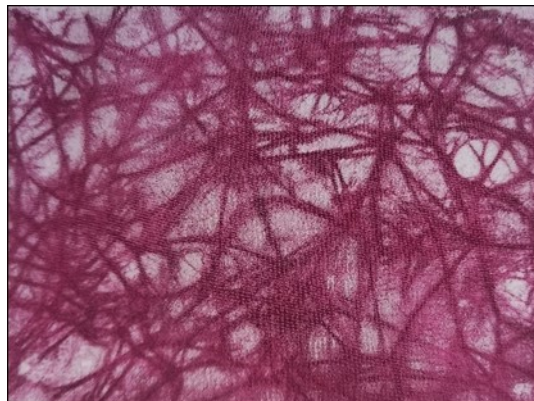

Рис. 3. Эффект кракле в технике «горячий батик»

Рис. 4. Л. Тарлопова. Художественно-графический проект композиции росписи платья дипломной коллекции «Калейдоскоп». Руководитель Н.Н. Немеренко

Рис. 5. А. Пospelова. Художественно-графический проект композиции росписи панно «Зимний вечер». Руководитель Н.Н. Немеренко

Рис. 6. С. Кутузов. Платок «Царский дворик»³⁷

Рис. 7. Н.С. Демков. Платок головной «Агитационный». 1924 г. Фабрика «Большая Иваново-Вознесенская мануфактура». Музей ивановского ситца³⁸

Выбор темы проекта композиции росписи платка или шали довольно широк: живописные цветы павловопосадских платков, портреты вождя агитационных платков, жанровые сцены или шрифты платков, выпускаемых к какому-либо событию, детские платки с героями мультфильмов [3, с. 142-150]. Кроме того, создавались платки, несущие не только декоративную функцию, но и имеющие практическое назначение, и предназначенные

³⁷ Рис. 6. – URL: <https://selcdn.fedsp.com/lynx/1/9809/1ec63da50bb89a9e.jpeg> (дата обращения:18.08.2023).

³⁸ Рис. 7. – URL: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9366213/pub_64745712c2946b5e29cccc9f_64745721bb89e15dc3af73bc/scale_1200 (дата обращения:18.08.2023).

исключительно для мужчин, например, платок-методичка для обучения новобранцев с текстом устава караульной службы и правилами разборки и сборки берданки (рис. 6-11).

Рис. 8. В.И. Маслов. Платок «Спорт». 1926 г. Фабрика «Иваново-Вознесенский государственный текстильный трест». Музей ивановского ситца³⁹

Рис. 9. Р. Тавасиев. Платок «Спорт». Всероссийский музей декоративного искусства⁴⁰

Рис. 10. С.П. Бурьлин. Носовой платок «Пионеры». 1924 г. Фабрика «Иваново-Вознесенский государственный текстильный трест». Музей ивановского ситца

Рис. 11. Платок «Устав караульной службы». Московское Товарищество Даниловская мануфактура. Музей истории русского платка и шали⁴¹

³⁹ Рис. 8, 10. – URL: <http://textilemuseum.ru/ru/> (дата обращения: 16.08.2023).

⁴⁰ Рис. 9. – <https://damuseum.ru/museum/scientific-life/publications/ornamentalnoe-nasledie-rossii-rostan-tavasiev-1938-2006/#gallery-1> (дата обращения: 16.08.2023).

⁴¹ Рис. 11. – URL: <https://a.d-cd.net/xmAAAgO9tuA-1920.jpg> (дата обращения: 16.08.2023).

Большую роль в проектировании изделий с ручной росписью ткани студентами профиля художественной росписи ткани играют цветочные и орнаментальные мотивы.

Эти мотивы применяются как в симметричных, так и в асимметричных композициях, при этом проект композиции росписи платка или шали может быть построен как на основе цветочных (рис. 14) или орнаментальных мотивов (рис. 15), так и на их совместном применении (рис. 12, 13).

Рис. 12. Н. Горбунова. Художественно-графический проект композиции росписи шали из коллекции «Праздничная феерия». Руководитель А.В. Крохалева

Рис. 13. П. Гусева. Художественно-графический проект композиции росписи шали из коллекции «Очарование весны». Руководитель А.В. Крохалева

Рис. 14. П. Гусева. Художественно-графический проект композиции росписи шали из коллекции «Очарование весны». Руководитель А.В. Крохалева

Рис. 15. А. Ильина. Художественно-графический проект композиции росписи шали «Народные промыслы». Руководитель Н.Н. Немеренко

Еще одной особенностью, связанной с выбором темы, является отсутствие изображений животных и редкое применение изображений птиц или бабочек (рис. 16, 17), что нехарактерно для многих домов мод. Например, визитной карточкой французского дома мод Hermès платки с изображением лошади (рис. 18, 19), т.к. с 1950-х годов логотипом компании является изображение запряжённого экипажа.

Советские мастера художественного текстиля также не ограничивались в творчестве цветочно-орнаментальными мотивами (рис. 20, 21).

3. Подчиненность схемы построения композиции бытовому назначению изделия

Продуманная и выверенная композиционная схема является основой любого художественного произведения.

При разработке композиционной схемы изделия необходимо учитывать, какая часть будет являться композиционным центром изделия, а соответственно, нести орнаментальную нагрузку. Основные схемы построения композиции шарфа: рисунок занимает всю площадь изделия с произвольным размещением мотивов (неполная симметрия), рисунок с двух концов одинаков (симметрия), рисунок с двух концов разный (асимметрия) [4, с. 38]. Также рисунок может располагаться по наклонным полосам, идущим по диагонали всего изделия. Основной акцент в композиционной схеме шарфа делается на его углы, т.к. при ношении именно углы будут самой заметной частью изделия (рис. 22).

Рис. 16. А. Опарина. Художественно-графический проект композиции росписи платка «Туман». Руководитель Н.Н. Немеренко

Рис. 17. Е. Максимкина. Художественно-графический проект композиции росписи платка «Птицы». Руководитель О.С. Рахалина

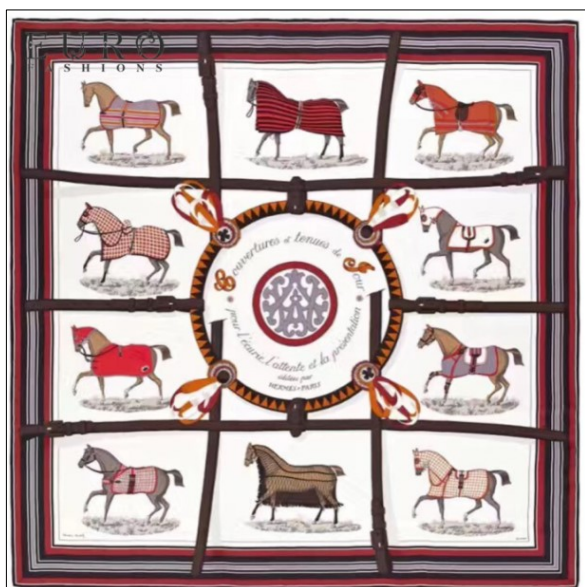

Рис. 18. Платок дома мод Hermès⁴²

Рис. 19. Платок дома мод Hermès⁴³

Рис. 20. Р. Тавасиев. Платок «На восточную тематику». Всероссийский музей декоративного искусства⁴⁴

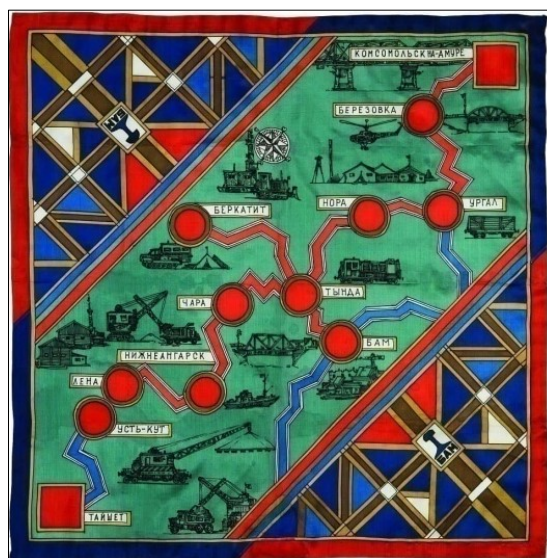

Рис. 21. Р. Тавасиев. Платок «БАМ». Всероссийский музей декоративного искусства⁴⁵

⁴² Рис. 18. – URL:

<https://i.pinimg.com/originals/16/bd/b0/16bdb0db9303dc52b738e1387f745aa2.jpg> (дата обращения: 17.08.2023).

⁴³ Рис. 19. – URL:

<https://i.pinimg.com/originals/2c/44/7b/2c447bd422300bbce2d8a5009d046d07.jpg> (дата обращения: 17.08.2023).

⁴⁴ Рис. 20. – URL: <https://damuseum.ru/museum/scientific-life/publications/ornamentalnoe-nasledie-rossii-rostan-tavasiev-1938-2006/#gallery-6> (дата обращения: 15.08.2023).

⁴⁵ Рис. 21. – URL: <https://damuseum.ru/museum/scientific-life/publications/ornamentalnoe-nasledie-rossii-rostan-tavasiev-1938-2006/#gallery-3> (дата обращения: 15.08.2023).

Рис. 22. Н. Алексеева. Художественно-графический проект композиции росписи шарфа «Ажур». Руководитель Н.Н. Немеренко

В отличие от шарфа палантин носят накинутым на плечи, поэтому для композиционной схемы характерно преобладание горизонтальной направляющей в расположении элементов рисунка. Акцент делается не на углы, а на середину изделия (рис. 23).

Рис. 23. А. Мельникова. Проект композиции росписи палантина «Ирисы». Руководитель Н.Н. Немеренко

В программе дисциплины «Проектирование» направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы тема «Художественное проектирование платков и шалей на основе изучения традиционного русского платка является «одной из важнейших для подготовки будущего художника росписи ткани» [6, с. 133].

Как отмечает Ю.С. Салтанова, актуальные композиционные приемы, используемые в современном искусстве художественной росписи ткани и являющиеся необходимыми аспектами для изучения в программе подготовки будущего художника традиционного прикладного искусства, связаны с постижением особенностей построения цветочного или геометрического орнамента, заполняющего угол платка, развитием навыков художественного обобщения растительных мотивов, изучением построения букета из цветов и трав, сочетания букета с гирляндой цветов или орнаментальной лентой [6, с. 133].

В платке и шали основное внимание при разработке композиционной схемы изделия уделяется углам изделия, т.к. платки и шали носят накинутыми на плечи, концы при этом могут свободно свисать или быть завязаны в узел. Платки и шали также носят, покрыв голову и обернув концы вокруг шеи, поэтому следует также уделять особое внимание центральному полю изделия (рис. 24).

Особое внимание при проектировании изделий с ручной росписью необходимо обратить на стыки частей проектируемого изделия, например, при проектировании композиции росписи симметричного платка с четырьмя одинаковыми углами необходимо прорисовывать половину изделия, а не четверть (рис. 25).

При разработке композиционной схемы проекта композиции купона юбки или платья необходимо помнить, что в одежде всегда следует учитывать объем и движение [8, с. 31-35].

Главная проблема, возникающая у студентов бакалавриата при проектировании композиции купонов одежды, – отношение к проекту композиции, как к плоскостному объекту, тогда как готовое изделие, надетое на человека, будет объемным.

Рис. 24. Н. Алексеева. Художественно-графический проект композиции росписи платка «Ажур». Руководитель Н.Н. Немеренко

Рис. 25. Ю. Малышева. Художественно-графический проект композиции росписи платка «Симфония». Руководитель А.В. Крохалева

Поэтому местоположение росписи должно быть согласовано с анатомией человеческого тела и с учетом движения (рис. 26, 27). Нецелесообразно располагать роспись в тех местах, где она будет практически незаметна при ношении готового изделия: для юбок – в центральной части (при ходьбе ткань будет западать), для блуз, жакетов и платьев – в районе боковых швов, закрытом в обычном положении руками, для брюк – в районе внутренней поверхности бедра.

Рис. 26. Н. Горбунева. Художественно-графический проект композиции росписи купона юбки.
Руководитель Н.Н. Немеренко

Рис. 27. А.В. Крохалева. Художественно-графический проект композиции росписи купона юбки.
Руководитель О.С. Рахалина

4. Соответствие ритмической организации текстильного рисунка штучному авторскому изделию.

Раппортное построение текстильного рисунка встречается в метровых плательных тканях. В изделиях с ручной росписью ткани раппортное построение практически не применяется, таким способом может оформляться середина платка или шали, заканчивающаяся каймой (рис. 28). Вместо раппортного построения текстильного рисунка чаще встречается построение по нарастающему или убывающему ритму [5, с. 5-20].

5. Декоративное обобщение элементов рисунка

«Сложный процесс формирования художественного образа в традиционных художественных промыслах строится на ассоциациях» [7, с. 126]. Поэтому изобразительные элементы могут трактоваться с некоторой степенью условности и стилизации.

Одним из значимых элементов обучения студентов является изучение образцов традиционных художественных промыслов и тех приемов, которые находили народные мастера для перехода от природных форм к их декоративной переработке, не теряя при этом узнаваемости реального образа.

Для ручной росписи ткани характерна разнообразная манера исполнения элементов рисунка. В технике «холодный батик» линия,

Рис. 28. Г.М. Голубев.
Платок головной.
Музей ивановского ситца

резервирующая границы цветового пятна, несет в себе не только функциональную нагрузку (ограничение растекаемости краски по ткани), но и является интересным графическим приемом. В технике «горячий батик» важными декоративными элементами являются форма кистевого мазка, набрызг парафина на ткань, применение различных штампов и эффект «кракле».

Проектирование изделий с художественной росписью ткани имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать художнику при воплощении своего замысла. Соблюдая основные требования, предъявляемые к проектам композиции изделий с ручной росписью, будущие художники повысят качество проектной деятельности и смогут воплотить в материале творческий замысел любой сложности, создав авторское высокохудожественное произведение.

Литература

1. Емельянович И.И. Печатный рисунок на ткани / И.И. Емельянович, Н.П. Бесчастнов. – Москва: Легпромбытиздат, 1990. – 221 с.
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: учебник для вузов / В.Н. Козлов. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 264 с.
3. Малахова С.А. Специальная композиция печатного рисунка на текстильных материалах: учебник для техникумов / С.А. Малахова. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 208 с.
4. Немеренко Н.Н. Проектирование: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись ткани» / Н.Н. Немеренко. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 114 с.
5. Рудин Н.Г. Павловские шали / Н.Г. Рудин. – Москва: Легкая индустрия, 1979. – 168 с.
6. Салтанова Ю.С. Исторически сложившиеся художественные особенности оформления платков и шалей, актуальные в современном искусстве художественной росписи ткани / Ю.С. Салтанова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 126-135. – URL: http://dpiu.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf (дата обращения: 22.03.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00015. – EDN: VXEURQ
7. Салтанова Ю.С. Методика обучения проектированию текстильных изделий с художественной росписью на этапах выполнения форэскиза и эскиза / Ю.С. Салтанова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 3. – С. 125-134. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-14.pdf (дата обращения: 22.03.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-125-134. – EDN: ZOROVG
8. Стриженова Т.К. Наталья Васильевна Кирсанова / Т.К. Стриженова – Ленинград: Художник РСФСР, 1976. – 186 с.

References

1. Emel'yanovich I.I. Pechatny`j risunok na tkani / I.I. Emel'yanovich, N.P. Beschastnov. – Moskva: Legpromby`tizdat, 1990. – 221 s.
2. Kozlov V.N. Osnovy` xudozhestvennogo oformleniya tekstil`ny`x izdelij: uchebnik dlya vuzov / N.V. Kozlov. – Moskva: Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1981. – 264 s.
3. Malaxova S.A. Special'naya kompoziciya pechatnogo risunka na tekstil`ny`x materialax: uchebnik dlya texnikumov / S.A. Malaxova. – Moskva: Legkaya i pishhevaya promy`shlennost`, 1984. – 208 s.
4. Nemerenko N.N. Proektirovanie: uchebnoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvennaya rospis` tkani» / N.N. Nemerenko. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 114 s.
5. Rudin N.G. Pavlovskie shali / N.G. Rudin. – Moskva: Legkaya industriya, 1979. – 168 s.
6. Saltanova Yu.S. Istoricheski slozhivshiesya xudozhestvenny`e osobennosti oformleniya platkov i shalej, aktual`ny`e v sovremennom iskusstve xudozhestvennoj rospisi tkani / Yu.S. Saltanova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 126-135. – URL:http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-15.pdf (data obrashheniya: 22.03.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00015. – EDN: VXEURQ
7. Saltanova Yu.S. Metodika obucheniya proektirovaniyu tekstil`ny`x izdelij s xudozhestvennoj rospis`yu na e`tapax vy`polneniya fore`skiza i e`skiza / Yu.S. Saltanova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2022. – № 3. – S. 125-134. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-14.pdf (data obrashheniya: 22.03.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-125-134. – EDN: ZOROVG
8. Strizhenova T.K. Natal`ya Vasil`evna Kirsanova / T.K. Strizhenova – Leningrad: Xudozhnik RSFSR, 1976. – 186 s.

УДК 75.058+37.036

Амиргазин К.Ж., доктор педагогических наук, доцент, профессор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Омск, улица Марка Никифорова, д. 5, Россия. e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Amirgazin K.Zh., doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor of the Siberian Institute of traditional applied art – branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, Mark Nikiforova Street, 5, Russia. e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Изобразительные основы и методика формирования орнаментальной композиции в традиционном прикладном искусстве Казахстана
Visual basics and methods of forming an ornamental composition in the traditional applied art of Kazakhstan

Аннотация. В статье исследуется казахский орнаментальный декор, который рассматривается как носитель идей традиционной художественной культуры и духовного развития. Раскрыто происхождение и способы построения орнаментов, их цветовая гамма и применение в разных материалах. Определены пути сохранения и развития традиций орнаментальной системы казахского орнамента «ою-өрнек». Раскрыты особенности обучения студентов формированию орнаментальной композиции.

Ключевые слова: орнамент, узор, кочевник, традиция, традиционное прикладное искусство, изображение, творчество, орнаментальная композиция, виды орнамента.

Abstract. The article examines the Kazakh ornamental decor, which is considered as a carrier of the ideas of traditional artistic culture and spiritual development. The origin and methods of constructing ornaments, their color scheme and application in different materials are revealed, ways of preserving and developing the traditions of the ornamental system of the Kazakh ornament "oyu ornek" are determined. The features of teaching students to form an ornamental composition are revealed.

Keywords: ornament, pattern, nomad, tradition, traditional applied art, image, creativity, ornamental composition, types of ornament.

Формирование казахского орнаментального искусства «ою-өрнек» теснейшим образом связано с использованием утилитарно бытовых предметов прикладного искусства и укладом повседневной жизни кочевников Великой степи. Орнамент – это особая сфера и вид декоративного искусства, который развивался на протяжении многих тысячелетий во всех мировых цивилизованных культурах. Для того, чтобы осмыслить и понять происхождение орнаментального искусства, необходимо провести

исторический, искусствоведческий обзор и научно-исследовательский анализ орнаментальных систем.

Одной из основных проблем рассмотрения формирования орнамента «ою-өрнек» является недостаточно разработанная научно-теоретическая база. В связи с этим, наша задача прочесть главные идеи художника-творца, изучить заложенные в них традиции, стили и формы орнаментальных знаков «ою» «өрнек» и неповторимость художественно-выразительных композиционных мотивов и символов, используемых на войлочных коврах.

Орнамент «ою-өрнек» представляет из себя визуальную знаковую систему, которая используется в предметах традиционного прикладного искусства Казахстана. «Ою-өрнек» со всеми особенностями, присущими национальному колориту, так или иначе подчиняется общим закономерностям композиции и гармонизации, симметрии и ритму [2, с. 274].

Стили, символы, композиционные мотивы и структура построения орнаментов каждого народа имеет свои особенности, сильно различаются, но есть общие каноны. В прикладном искусстве орнамент рассматривается как носитель идеи традиционной художественной культуры и духовного развития. Все это можно обнаружить в изделиях прикладного искусства разных народов, в композициях предметов, связанных с построением конструкции рисунка, свойств орнаментального ритма, пропорции, симметрии, раппорта из ткани, использование искусства цвета.

Изобразительный мотив орнамента, состоящий из геометрических фигур, растительного и зооморфного стиля, широко использовался в архитектуре, монументальном искусстве, фресках, мозаиках и декоративном оформлении предметов прикладного искусства, вышивке, производстве текстильных изделий, ювелирном и гончарном деле, кузнечном ремесле (рис. 1)⁴⁶.

Рис. 1. Использование орнамента «ою-өрнек» в интерьере казахской юрты. Музей Международного университета. г. Астана

⁴⁶ Рис. 1-7 – фото из архива Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)».

Орнаменты могут быть греческие, восточные, мусульманские, европейские, китайские, японские, индийские, турецкие, русские, казахские и т.д. В орнаменте неповторима форма узоров и рисунков. Прекрасные орнаментальные узоры, созданные древними художниками, имеют исторические названия, соответствующие народным традициям и обычаям. Среди известных названий разновидностей орнамента до наших дней дошли и сохранились следующие орнаменты: «меандр» – пример геометрического орнамента с характерными спиральными завитками; «арабеска» – арабский орнамент с геометрическими, растительными и каллиграфическими мотивами. «Ою-өрнек» – традиционный вид узоров и мотивов казахского орнамента, в настоящее время в эпоху возрождения культуры и искусства Казахстана приобретает огромную популярность в республике [6, с. 163].

Слово «ою» в переводе с казахского языка обозначает выдалбливать, резать, а «өрнек» – узор. Есть выражение «ою-өрнек» оямын, то есть вырезаю орнамент или узор. Слово «ою» по традиции применяется для характеристики «сырмака» – войлочного ковра. Технологический узор «өрнек» вышивали разноцветными нитями, создавая «тускийз» – настенный ковер из шерсти. Сочетание слов «ою ойыу» означает, что используют двухцветный войлок черного и белого цвета для вырезания орнамента «кошкар муйз» (бараны рога) или сынар муйз (один рог) в зооморфном стиле. Вырезанные элементы «ою» соединяют между собой шерстяными пряжами или нитками методами аппликации или интарсии, в итоге получается двухцветный, красивый мягкий войлочный ковер – сырмак.

Казахский орнамент является уникальным видом искусства, который занимает особое место в изделиях материальной культуры казахов. Слово «ой» на казахском языке означает мысль, а сочетание слов «ой ойлау» – мыслить, думать или идею. Этот орнамент ассоциируется в сознании номадов – представителей кочевых племен – как бескрайние просторы Великой степи, с философским пониманием пространства и времени. Это породило спонтанное придумывание стихов – импровизацию, что отражалось в устном творчестве акынов – кочевых сообществ Евразии. Так же, как акыны, народные мастерицы создавали абстрактные композиции орнаментов «ою-өрнек», мгновенно вырезанные «ою» легко трансформировались в войлочные ковры «сырмаки» и «текметы» [1, с. 61].

Орнамент «ою өрнек» обладает геометрическими формами, состоящими из отдельных элементов: квадрата, круга, полукруга, овала, спирали, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций.

И все же, орнамент «ою» и «өрнек» можно разделить на две группы, они имеют разное происхождение и отличаются друг от друга. Но в традиционном прикладном искусстве «ою» и «өрнек» сосуществуют, дополняя друг друга, перемешиваясь, переплетаясь как единое целое. «Ою» используется в декоре как орнамент, состоящий из отдельных геометрических элементов и фигур. «Өрнек» – это узор, в котором применяются геометрические, космогонические и растительные виды орнамента, такие как, зигзаги, линии, штрихи, полосы, спирали, ленточный,

«битпес», веревочный узор. Плоский или рельефный фон украшаемой поверхности становится элементом композиции орнамента, подчеркивая текстуры материала своим национальным колористическим ярким цветом, тональным отношением.

Основным доминирующим элементом орнамента является форма, конструкция, цвет, пропорция, стиль и подчиненность орнаментального украшения перечисленному. Мотивы и сюжеты орнамента могут быть разными, например, растительные, зооморфные или геометрические. В мотивы могут быть включены очертания человеческого тела, флоры и фауны.

В казахских орнаментах солнце обозначается кругом, горы – треугольником, бесконечность и развитие – зигзагами. Знаки-символы «ою-өрнек» со временем утратили магическую силу и выразительность, четкость в композициях прикладного искусства, и в данный момент рассматриваются только с точки зрения ценности художественного творчества, эстетической культуры [4, с. 78].

Орнаментальное искусство («ою-өрнек») сыграло значительную роль в оформлении интерьера юрты, в формировании красоты предметов быта и прикладного искусства. Оно имело знаковый, символический и магический характер, выступая в качестве оберега (от «сглаза» и от «злых духов»). Знаковый смысл орнамента можно рассматривать как своеобразный символ культурно-исторического наследия казахского народа, который отражает эстетическую, этническую и художественно-выразительную орнаментальную систему [7, с. 447].

Орнамент формирует красоту изделий прикладного искусства, создает сложную композиционную систему художественного образа, сюжетов, стилевых и своеобразных языковых особенностей и порождает через («ою», «өрнек»), новый смысл в знаковых системах орнаментальных культур. Рассматривая формирование орнаментального искусства, следует подчеркнуть, что орнамент как целостная система материальной культуры впитывает в себя художественно-творческую и эстетическую культуру; народные традиции; трудовые навыки ремесла и мастерства. Таким образом, при разработке композиции орнамента художник всегда должен учитывать художественно-выразительные средства и их сочетания с формами предметов прикладного искусства.

В орнаменте, как и в народных мифах и сказках, таятся смыслы и знаки, идущие из глубины веков и «ою-өрнек» – не исключение. В орнаменте казахов преобладает трансформированный окружающий мир Великой степи. Ценность орнамента в простых изделиях народного искусства сопровождается единством красоты, формы и конструкции. В традиционном прикладном искусстве орнамент и декор изделия не может существовать в чистом виде, он работает в сочетании пользы и красоты.

Орнамент в качестве декора и украшения играет огромную роль в создании утилитарных предметов традиционного прикладного искусства. Материальная культура позволяет узнать семантику художественного народного орнамента, связанную с народными историческими традициями,

верованиями, символами и делает орнаментальные композиции ценными. Орнамент обогащает любые виды прикладного искусства, создает эстетику, комфортную выразительную среду. Орнамент может быть цветным, плоским, рельефным, горельефным, объемным. Ни один вид традиционного прикладного искусства не обходится без декора и орнамента.

Для того, чтобы получить необходимую информацию и проанализировать виды растительного, геометрического, зооморфного орнамента обратимся к трудам ученых: М.К. Эшера, А. де Морана, К.Т. Ибраевой, А.Х. Маргулана и М.С. Муканова. Неоценимый вклад в теоретическую и методологическую разработку изучения проблем народного творчества внес выдающийся ученый-этнограф и фольклорист академик А.Х. Маргулан. В работе Т.К. Басенова «Орнамент Казахстана в архитектуре», автор последовательно и обстоятельно рассказывает о зарождении и развитии казахских орнаментов, их разновидностях и использовании в архитектурном искусстве [3, с. 95].

Изучив труды ученых, студенты Сибирского института традиционного прикладного искусства Высшей школы народных искусств (академии), обучающиеся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», проанализировали происхождение и способы построения орнаментов, их цветовую гамму и применение в разных материалах и видах традиционного прикладного искусства. На практических занятиях были разработаны композиции линейного узора «өрнек», схематические конструкции цветовой гаммы, применяемые в коврах, с точной передачей пропорций, ритма, динамики орнаментов. Перед студентами была поставлена непростая задача по формообразованию орнаментальной композиции, что предполагает развитие творческого потенциала индивида, развитие образного мышления и навыков художественно-выразительной и творческой деятельности.

Проведенные исследования позволили выделить несколько этапов процесса формирования орнаментальной композиции.

Первый этап включает знакомство с декоративными произведениями, анализ цвета, формы, линии, ритма, текстуры и т.д (рис. 2).

Второй этап заключается в создании идеи орнаментальной композиции на бумаге или в графическом редакторе. На этом этапе происходит разработка нескольких вариантов орнаментальной композиции (рис. 3).

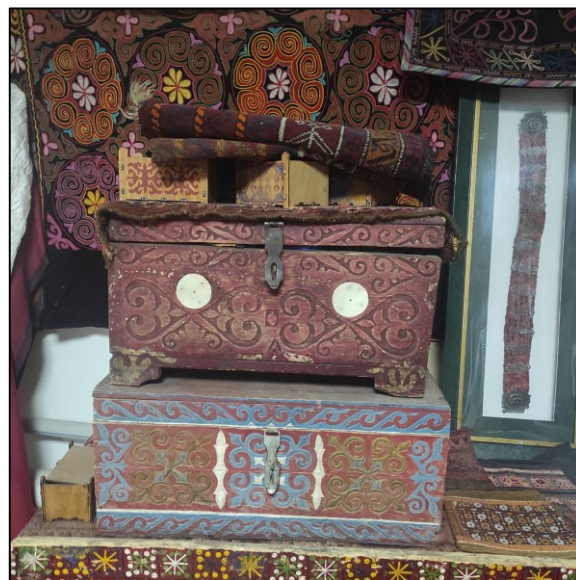

Рис. 2. Предметы декоративно-прикладного искусства с использованием орнаментальной композиции. Музей Международного университета. г. Астана

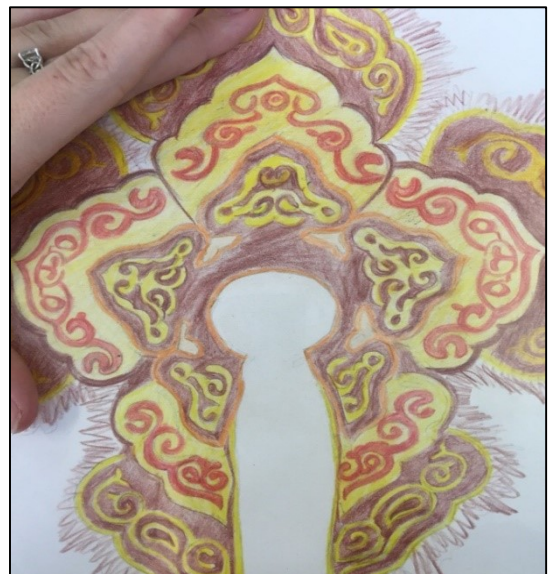
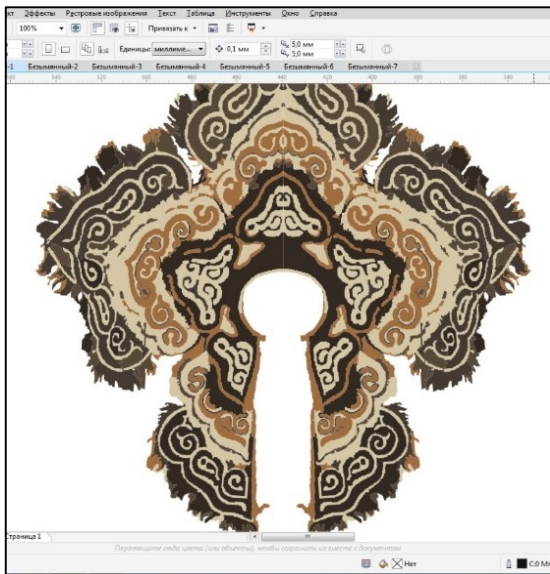

Рис. 3. Этап создания эскизов

Третий этап включает работу с цветом, выбор подходящих текстур для создания более интересной орнаментальной композиции.

Одно из самых важных качеств декоративно-орнаментальной композиции – цельность. Цельность композиции заключается в неразрывности частей, непрерывности, единстве. Проработка деталей и создание целостной завершенной композиции проекта происходит на четвертом этапе.

Все этапы могут сочетаться и дополняться в зависимости от конкретной методики обучения формированию орнаментальной композиции будущим художникам традиционного прикладного искусства.

Основной задачей обучения формированию орнаментальной композиции студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», было раскрытие содержания композиции казахского орнамента «ою и орнек», а также применение орнаментов с учетом фактуры войлочных ковров «сырмак» и «текемет» (рис. 4).

Рис. 4. Войлочный ковер с использованием композиции казахского орнамента «ою и орнек». Методический фонд выпускных квалификационных работ студентов Сибирского института традиционного прикладного искусства

орнек», студенты на практических занятиях активно включались в разработку орнамента из разноцветного войлока. В процессе обучения студенты освоили простые способы получения орнамента зооморфного, геометрического и растительного характера, создали новые оригинальные узоры зооморфного типа.

Таким образом, у будущих художников традиционного прикладного искусства сформировались технические навыки разработки композиции орнамента, студенты освоили конструктивные приемы построения рисунка на плоскости и объемной формы предметов традиционного прикладного искусства (войлочные ковры «сырмак» и «текемет», узор «сынар муйз» и изделия из кожи «торсык» и «шыны кап»). В итоге, уникальные системы орнаментальной композиции, разработанные символы и декоративные образы, удачно найденные мотивы, студентам дали толчок для дальнейшего творческого развития в области прикладного искусства (рис. 5-8).

Рис. 5. Эскиз орнамента для клапана сумки

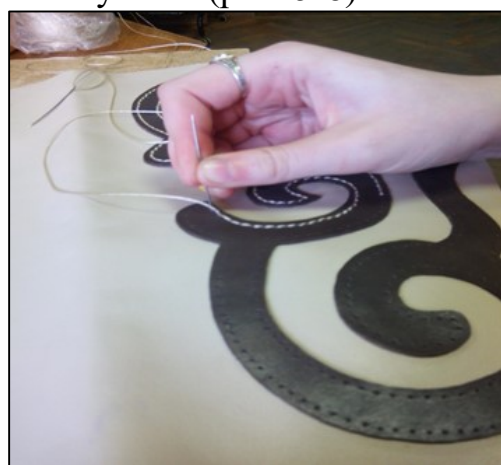

Рис. 6. Прошивка клапана сумки

Рис. 7. Прошивка пояса

Изучение орнаментального искусства, проводившегося на факультативных занятиях, является наиболее приемлемой инновационной формой и средством для успешного формирования творческого мышления, развития художественно-эстетической культуры молодежи и творческой активности студентов.

Специфика казахского орнамента, его художественная красота, эстетика позволяет развивать у студентов такие качества как чувство материала, творческое воображение, интуицию; способствует формированию образного мышления, навыков разработки и выполнения орнаментальной композиции в изобразительной деятельности [5, с. 99].

Следует заметить, что создание орнамента – сложный творческий процесс, исключая использование готовых рецептов. Построение орнамента подчиняется строгой логике, которая лежит в основе композиции орнамента. Содержание орнамента и процесс его построения представляют собой единую систему создания орнамента. Отсюда чрезвычайно важно выполнять на высоком уровне качества фор-эскизы, проектировать композиции. Все это способствует самореализации, личному творческому росту, развитию профессиональных интересов, направленных на перспективу развития художественно-профессиональной деятельности.

Литература

1. Асанова А.Е. Казахский орнамент как условно-символическая форма отражения идей бытия / А.Е. Асанова // Дизайн. Материалы. Технология. – 2012. – № 1 (21). – С. 58-65. – EDN JZHSFF.
2. Агатаев С.З. Символика и смысловое значение орнаментов Казахстана / С.З. Агатаев // Сборник научных статей Института социальных исследований ИнГУ / Ингушский государственный университет, Институт социальных исследований. – Магас: ООО «КЕП», 2016. – С. 273-275. – EDN XDQRIN.
3. Басенов Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре / Т.К. Басенов; Академия наук Казахской ССР. – Алма-Ата: Академия наук КазССР, 1957. – 98 с.
4. Канаева Т.К. Казахский орнамент как отражение современного казахстанского дизайна / Т.К. Канаева // Проблемы художественной антропологии: материалы Международной научно-практической конференции, Тара, 28 мая 2015 года. – Тара: Омский государственный технический университет, 2015. – С. 76-80. – EDN VMYSYZ.
5. Матальцкий С.Н. Казахский национальный орнамент в художественно-педагогической практике / С.Н. Матальцкий // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 5-7 (73). – С. 98-101. – EDN MAENDK.
6. Разакбергенова А.Е. Казахский национальный орнамент /

А.Е. Разакбергенова // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития: сборник материалов V Международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов / Ответственный редактор С.Ю. Широкова. – Стерлитамак: Башкирский государственный университет, 2019. – С. 162-164. – EDN HYUUQT.

7. Тозыякова А.А Семантика и мотивы казахского орнамента / А.А. Тозыякова // Молодежь – Барнаул: Материалы XX городской научно-практической конференции молодых ученых, Барнаул, 05-12 ноября 2018 года / Главный редактор Ю.В. Анохин. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2019. – С. 445-448. – TDN HLDLJS.

References

1. Asanova A.E. Kazaxskij ornament kak uslovno-simvolicheskaya forma otrazheniya idej by`tiya / A.E. Asanova // Dizajn. Materialy`. Texnologiya. – 2012. – № 1 (21). – S. 58-65. – EDN JZHSFF.

2. Agataev S.Z. Simvolika i smy`slovoe znachenie ornamentov Kazaxstana / S.Z. Agataev // Sbornik nauchny`x statej Instituta social`ny`x issledovanij IngGU / Ingushskij gosudarstvenny`j universitet, Institut social`ny`x issledovanij. – Magas: ООО «КЕР», 2016. – S. 273-275. – EDN XDQRIH.

3. Basenov T.K. Ornament Kazaxstana v arxitekture / T.K. Basenov; Akademiya nauk Kazaxskoj SSR. – Alma-Ata: Akademiya nauk KazSSR, 1957. – 98 s.

4. Kanaeva T.K. Kazaxskij ornament kak otrazhenie sovremennogo kazaxstanskogo dizajna / T.K. Kanaeva // Problemy` xudozhestvennoj antropologii: materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Tara, 28 maya 2015 goda. – Tara: Omskij gosudarstvenny`j texnicheskij universitet, 2015. – S. 76-80. – EDN VMYSYZ.

5. Mataly`czkij S.N. Kazaxskij nacional`ny`j ornament v xudozhestvenno-pedagogicheskoj praktike / S.N. Mataly`czkij // Aktual`ny`e nauchny`e issledovaniya v sovremennom mire. – 2021. – № 5-7 (73). – S. 98-101. – EDN MAENDK.

6. Razakbergenova A.E. Kazaxskij nacional`ny`j ornament / A.E. Razakbergenova // Sovremenny`e texnologii: aktual`ny`e voprosy`, dostizheniya i tendencii razvitiya: sbornik materialov V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii aspirantov, magistrantov i studentov / Otvetstvenny`j redaktor S.Yu. Shirokova. – Sterlitamak: Bashkirskij gosudarstvenny`j universitet, 2019. – S. 162-164. – EDN HYUUQT.

7. Tozy`yakova A.A Semantika i motivy` kazaxskogo ornamenta / A.A. Tozy`yakova // Molodezh` – Barnaulu: Materialy` XX gorodskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molody`x ucheny`x, Barnaul, 05-12 noyabrya 2018 goda / Glavny`j redaktor Yu.V. Anoxin. – Barnaul: Altajskij gosudarstvenny`j universitete, 2019. – S. 445-448. – TDN HLDLJS.

Шульгина А.А., преподаватель высшей категории Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Омск, улица Марка Никуфорова, д. 5, e-mail: shulginaalla@mail.ru

Shulgina A.A., teacher of the highest category of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, Mark Nikiforov Street, 5, e-mail: shulginaalla@mail.ru

Особенности обучения дисциплине «Декоративная живопись» художников в области художественной обработки кожи и меха
Features of teaching the discipline «Decorative painting» for training artists in the field of artistic processing of leather and fur

Аннотация. В статье обоснована необходимость дифференциации преподавания декоративной живописи по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» в среднем профессиональном образовании. Рассмотрены особенности обучения дисциплине «Декоративная живопись», ориентированные на подготовку художников обработки изделий из кожи и меха. Описаны аудиторная, внеаудиторная и самостоятельная работа по дисциплине «Декоративная живопись». Обозначены аспекты выставочной деятельности студентов. Раскрыты особенности аудиторных заданий по декоративной живописи для будущих художников в области обработки изделий из кожи и меха.

Ключевые слова: преподавание, дифференциация, декоративная живопись, музей, выставка, аудиторная работа, внеаудиторная работа, самостоятельная работа.

Abstract. The article indicates the need to differentiate the teaching of decorative painting in the areas of the specialty «Decorative applied art and folk crafts (by types)» in secondary vocational education. The features of teaching the discipline «Decorative painting», focused on the training of artists in the processing of leather and fur are considered. The classrooms, extracurricular and independent work on the discipline «Decorative painting» are revealed. The aspects of exhibition activity of students are indicated. The features of classroom assignments on decorative painting for future artists in the field of leather and fur processing are described.

Keywords: teaching, differentiation, decorative painting, museum, exhibition, classroom work, extracurricular work, independent work.

В рамках подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства важен учет истории развития конкретного вида искусства и понимание художественной направленности подготовки. Традиционные художественные промыслы России, сущность которых заложена в уникальном ручном художественном труде, возникли в

древнерусскую эпоху [7, с. 5]. Мастерство от мастера ученику передавалось «из-под руки». Со временем с повышением спроса на квалифицированные кадры начала своё становление система образования традиционному прикладному искусству, которая продолжает развиваться в настоящее время. Тема профессионального образования в традиционном прикладном искусстве раскрыта в трудах Н.М. Александровой [1], К.Ж. Амиргазина [2], В.Ф. Максимович [7], Ю.С. Салтановой [9] и др.

Различные аспекты обучения живописи будущих художников традиционного прикладного искусства разрабатывали И.А. Безина, Е.И. Васильева, П.Е. Серов, Н.Г. Кузнецов [3; 4; 10; 5]. Преподавание живописи в Высшей школе народных искусств (академии) ведётся согласно специально созданным учебным программам для каждой из специальностей: художественной росписи по металлу, лаковой миниатюрной живописи, художественной вышивки, художественного кружевоплетения, ювелирного искусства, косторезного искусства и др. [10, с. 5].

Проблеме подготовки художников в области художественной обработки кожи и меха в системе среднего профессионального образования в области традиционного прикладного искусства не было уделено достаточного внимания на протяжении XX – XXI веков. В настоящее время профильных программ по рисунку, живописи и декоративной живописи для художников в области обработки кожи и меха нет. Разработаны и используются программы дисциплин для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» без дифференциации по видам подготовки. Программы творческих дисциплин должны отражать декоративное восприятие мира с акцентом на вид традиционного прикладного искусства, в данном случае, художественной обработки кожи и меха. Вариативные части дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Декоративная живопись» обеспечат учет специфики вида художественной подготовки обучающихся «Уралосибирская роспись» и «Художественная обработка кожи и меха».

Аудиторное обучение студентов декоративному подходу в изобразительной деятельности специальности «Художественная обработка изделий из кожи и меха» выстроено следующим образом: декоративные задания начинаются с первого курса, постепенно усложняясь [6]. Опираясь на разработки И.А. Безиной, [3, с. 54] в рамках программного задания по декоративной живописи студентам предлагается выполнить декоративную переработку

Рис. 1. Аудиторная постановка натюрморта по декоративной живописи для студентов направления «Художественная обработка кожи и меха»

натюрморта с использованием мотивов и технических особенностей традиционного прикладного искусства.

Постановки натюрмортов подбираются соответственно виду подготовки обучающихся: для выполнения декоративной живописи будущими художниками обработки кожи включены сложные бытовые предметы, собранные в цветовой гамме, близкой к натуральным цветам кожаных изделий (рис. 1)⁴⁷.

Студенты должны разработать эскиз и выполнить натюрморт на формате 50х70 см, используя в декоративной переработке имитацию техник обработки кожи: интарсию, перфорацию, аппликацию, термообработку, пирографию и другие (рис. 2-4).

Рис. 2. Декоративная переработка натюрморта, имитация аппликации и термообработк

Рис. 3. Декоративная переработка натюрморта, имитация интарсии

Рис. 4. Декоративная переработка натюрморта, имитация пирографии

Таким образом, студенты закрепляют знания, полученные на занятиях по исполнительскому мастерству, и учатся создавать эскизы для изделий из кожи, учитывая техники обработки материала.

Внеаудиторная работа с будущими художниками по обработки изделий из кожи и меха в Сибирском институте традиционного прикладного искусства ведётся на экспозиции Омского государственного историко-краеведческого музея, Омского Дома художника, Государственного областного художественного музея «Либеров – центр», Государственного музея искусства Омска и других выставочных площадках города. Посещение выставок обусловлено необходимостью создания системы подготовки художников традиционного прикладного искусства, направленной на культурное воспитание обучающихся, развитие их творческих способностей, приобщение к отечественной художественной культуре. На занятиях в музее студенты

⁴⁷ Рис. 1-6 – фото автора статьи.

выполняют зарисовки декора традиционных изделий с натуры, изучают форму бытовых изделий из кожи.

В постоянную экспозицию «Этническая панорама Сибири» Омского историко-краеведческого музея входят экспонаты кожаных изделий, найденных на территории Омской области (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент постоянной экспозиции Омского историко-краеведческого музея «Этническая панорама Сибири»

На выставках декоративно-прикладного искусства изучаются современные направления обработки изделий из кожи, часто применяемые мотивы декора. Начинается работа в музее со знакомства с историей создания экспозиции, темой, объединяющей художественные работы. Самостоятельная работа студентов на экспозиции предполагает исследование экспонатов, выявление интересных композиционных решений, авторскую манеру выполнения изделий. Все наработанные выводы обсуждаются в свободной дискуссии в конце занятия.

Рис. 6. В.А. Швечихина. Натюрморт «Бабушкин сундук». Выставочная работа студентки Сибирского института традиционных художественных промыслов – филиала Высшей школы народных искусств. 2022 г.

Самостоятельная внеаудиторная деятельность осуществляется студентами в рамках выставочного проекта «Молодые пастелисты Сибири».

Работы студентов Сибирского института традиционного прикладного искусства вошли в юбилейный каталог выставки [8, с. 60] (рис. 6).

Частью самостоятельной работы студентов для подготовки к аудиторным занятиям является выбор орнаментальных мотивов, их копирование, подбор визуального ряда изделий из кожи. Таким образом, обучение декоративной живописи связано с исторически сложившимися мотивами и приёмами художественной обработки изделий из кожи.

Дифференциация по видам подготовки специалистов традиционного прикладного искусства в обучении декоративной живописи помогает углубить профессиональные знания, сформировать наглядную базу для выполнения эскизов изделий из кожи, закрепить материал, полученный на занятиях по исполнительскому мастерству. Совокупность аудиторной, внеаудиторной и выставочной деятельности формирует профессионально подготовленного, эстетически развитого, имеющего навык выставочной деятельности, конкурентоспособного художника в области традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Александрова Н.М. Методология и теория производственного обучения в структуре профессионального образования: монография / Н.М. Александрова; Российская академия образования, Учреждение «Институт педагогического образования». – Санкт-Петербург: Институт педагогического образования, 2008. – 167 с. – ISBN 978-5-902064-24-4.
2. Амиргазин К.Ж. Инновационные процессы в художественном образовании. Методика преподавания / К.Ж. Амиргазин, С.Р. Удалов // Омский научный вестник. – 2012. – № 2 (106). – С. 220-222. – EDN: PBDGAT
3. Безина И.А. Содержание и методы обучения живописи в среднем профессиональном образовании в области лаковой миниатюрной живописи: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Безина Ирина Александровна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2015. – 229 с.
4. Васильева Е.И. Применение современных педагогических подходов в обучении студентов на учебных практиках. Из опыта организации образовательного процесса в ВШНИ. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / Е.И. Васильева // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1. – С. 26-31. – URL: https://dpiu.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (дата обращения: 10.03.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005. – EDN: ZAMXNJ
5. Кузнецов Н.Г. Особенности преподавания живописи в сетевом вузе традиционного прикладного искусства / Н.Г. Кузнецов // Вопросы культурологии. – 2013 – № 8. – С. 46-51. – EDN: ROVYRL
6. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное

искусство» / Г.М. Логвиненко. – Москва: ВЛАДОС, 2010. – 144 с. – ISBN 978-5-906992-39-0.

7. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 7-14. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm (дата обращения: 12.04.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – EDN: DXQQKH

8. Молодые пастелисты Сибири: альбом-каталог межрегиональной выставки-конкурса 2013–2022 / Автор-составитель Е.А. Буйнова, составители: Г.Е. Лузянина, Д.И. Скандаков. – Омск: Золотой тираж (ООО «Омскбланкиздат»), 2022. – 100 с.

9. Салтанова Ю.С. Содержание обучения цветоведению будущих художников традиционного прикладного искусства: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Салтанова Юлия Сергеевна. – Москва, 2010. – 216 с.

10. Серов П.Е. Декоративная живопись: учебное пособие для декоративной живописи для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России / П.Е. Серов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 107 с. – ISBN 978-5-906697-52-3.

References

1. Aleksandrova N.M. Metodologiya i teoriya proizvodstvennogo obucheniya v strukture professional'nogo obrazovaniya: monografiya / N.M. Aleksandrova; Rossijskaya akademiya obrazovaniya, Uchrezhdenie «Institut pedagogicheskogo obrazovaniya». – Sankt-Peterburg: Institut pedagogicheskogo obrazovaniya, 2008. – 167 s. – ISBN 978-5-902064-24-4.

2. Amirgazin K.Zh. Innovacionny`e processy` v xudozhestvennom obrazovanii. Metodika prepodavaniya / K.Zh. Amirgazin, S.R. Udalov // Omskij nauchny`j vestnik. – 2012. – № 2 (106). – S. 220-222. – EDN: PBDGAT

3. Bezina I.A. Soderzhanie i metody` obucheniya zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Bezina Irina Aleksandrovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2015. – 229 s.

4. Vasil`eva E.I. Primenenie sovremenny`x pedagogicheskix podxodov v obuchenii studentov na uchebny`x praktikax. Iz opy`ta organizacii obrazovatel`nogo processa v VShNI. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / E.I. Vansil`eva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1. – S. 26-31. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v9_1.htm (data obrashheniya: 10.03.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00005. – EDN: ZAMXNJ

5. Kuznecov N.G. Osobennosti prepodavaniya zhivopisi v setevom vuze tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N.G. Kuznecov // Voprosy` kul`turologii. – 2013 – № 8. – S. 46-51. – EDN: ROVYRL
6. Logvinenko G.M. Dekorativnaya kompoziciya: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushhixsya po special`nosti «Izobrazitel`noe iskusstvo» / G.M. Logvinenko. – Moskva: VLADOS, 2010. – 144 s. – ISBN 978-5-906992-39-0.
7. Maksimovich V.F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 7-14. – URL: [http:// dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm](http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm) (data obrashheniya: 12.04.2023). – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – EDN: DXQQKH
8. Molody`e pastelisty` Sibiri: al`bom-katalog mezhregional`noj vy`stavki-konkursa 2013–2022 / Avtor-sostavitel` E.A. Bujnova, sostaviteli: G.E. Luzyanina, D.I. Skandakov. – Omsk: Zolotoj tirazh (OOO «Omskblankizdat»), 2022. – 100 s.
9. Saltanova Yu.S. Soderzhanie obucheniya czvetovedeniyu budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Saltanova Yuliya Sergeevna. – Moskva, 2010. – 216 s.
10. Serov P.E. Dekorativnaya zhivopis`: uchebnoe posobie dlya dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / P.E. Serov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2017. – 107 s. – ISBN 978-5-906697-52-3.

Ефремов Е.В., аспирант кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, корп.2 e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

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

Efremov E.V., postgraduate student of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2 e-mail: ewg.efremov2014@yandex.ru

Dronova N.D., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Professional Disciplines, Institute of Traditional Applied Arts - Moscow Branch of Higher School of Folk Arts (Academy), 115573, Moscow, st. Musa Jalil, house 14, corp.2 e-mail: dronovanona@mail.ru

Основные тенденции и перспективы развития обучения художников-ювелиров в высшем образовании
Main trends and prospects for the development of training for jewelry artists in higher education

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции в высшем образовании художников ювелиров. Раскрываются перспективы развития обучения по двум направлениям – базовому и углубленному. Представлены примеры технологических карт и изделий, выполненных студентами, обучающимися по программам базового и углубленного направления. Отмечено, что введение в учебные программы инновационных технологий повышает конкурентоспособность будущего специалиста. Научно обоснованная система обучения художников ювелиров и ее организация в высшем учебном заведении демонстрирует приоритет непрерывного образования будущих ювелиров, гарантирующий высокий уровень технических и проектных навыков мастерства.

Abstract. The article discusses the main trends in higher education of jewelry artists. The prospects for the development of training in two areas characterizing the levels of education - basic and advanced – are revealed. Examples of technological maps and products made by students studying in basic and advanced programs are presented. It is noted that the introduction of innovative technologies into educational programs increases the competitiveness of the future specialist. The scientifically based training system for jewelers and its organization in a higher

educational institution demonstrates the priority of continuous education of future jewelers, guaranteeing a high level of technical and design skills.

Ключевые слова: художник-ювелир, образовательная программа, высшее образование, перспективы развития образования, тенденции в обучении художников ювелиров.

Keywords: jeweler artist, educational program, higher education, prospects for the development of education, trends in the training of jeweler artists.

Основные тенденции развития образования в области ювелирного искусства, можно рассматривать как непрерывный путь от традиций – к инновациям, а тенденции современного профессионального образования в этой сфере как синтез прогрессивных изменений [2, с.1]. Среди возможных факторов риска исследователи отмечают «старые технологии изготовления ювелирных украшений» [2, с.1]. Перспективы обучения художников-ювелиров связаны в том числе и с освоением инновационных технологий, которые открывают ряд возможностей (социальных, технических, экономических и др.) для профессионального роста и реализации будущего специалиста [1]. Следовательно, перспективы развития образования в области ювелирного искусства включают синтезирование традиций и инноваций в содержании образования, обуславливающее необходимость разработки новой модели обучения художника-ювелира.

Перспективы развития профессиональной подготовки зависят от начального уровня знаний и навыков студентов, определяющего содержание обучения по базовой или углубленной программе. О степени подготовки студентов, начинающих обучение ювелирному искусству в высшем учебном заведении после окончания средней школы можно сказать, что она равна нулю. В то время как выпускники колледжа, получившие среднее профессиональное образование и освоившие мастерство в ювелирном искусстве, уже имеют базовые знания и навыки, а также опыт деятельности по созданию простых ювелирных украшений. Этот факт определяет перспективы развития обучения по двум направлениям, характеризующим уровни образования – базовому и углубленному. Уровни обуславливают содержание теоретического материала, степень сложности заданий, направление и скорость обучения.

Рассмотрим особенности содержания образовательных программ и практических заданий по обоим направлениям (первое направление – программы базового курса, второе – углубленного).

Начало любого профессионального обучения – это этап получения первоначальных знаний и накопления первого опыта деятельности в изучаемой сфере. Данный этап актуален для студентов, обучающихся по базовому вектору, но уже пройден и усвоен выпускниками колледжа.

Студенты – вчерашние школьники, начинают изучение инструментов, материалов, знакомятся с азами технологических процессов в ювелирном искусстве. Причем знакомство проходит в практической деятельности. Они выполняют задания по изготовлению несложных ювелирных изделий

(обручальные кольца, простой формы серьги, кулон, а также ряд заданий по ручной гравировке на металле). Задание представлено в Технологической карте в таблице 1.

Таблица 1

Технологическая карта по программе дисциплины «Исполнительское мастерство» (базовый уровень, первое задание)

Задание	Задача	Материалы	Параметры	Часы
<p>Практическое задание № 1. Изготовление гладкого обручального кольца.</p> <p>Выполнение рабочего чертежа ювелирного изделия. Последовательность выполнения гладкого обручального кольца: определение размеров заготовки (длина, ширина, толщина металла), отрезание заготовки, гибка, пайка, отбеливание, промывка, сушка, опиление места пайки (спиливание лишнего припоя), правка на ригеле, опиление всех поверхностей, полировка.</p>	<p>Овладение умением заготавливать металл, рассчитывать длину заготовок, изготавливать флюс, паять, отбеливать изделие, опиливать и полировать изделие.</p>	Латунь	<p>Изделие выполняется по образцу Толщина металла – 1.2 мм. Размер кольца – 17.5 мм.</p>	10

В это время студенты, обучающиеся по углубленной программе, выполняют достаточно сложное задание (изготовление звенчатого браслета с применением рельсовой закрепки и замком «коробочка»), представленное в таблице 2.

Таблица 2

Технологическая карта по программе дисциплины «Исполнительское мастерство» (углубленный уровень, первое задание)

Задание	Задача	Материалы	Параметры	Часы

<p>Практическое задание №1 Изготовление звенчатого браслета с применением рельсовой закрепки и замком «коробочка»</p> <p>Выполнение рабочего чертежа ювелирного изделия. Последовательность выполнения браслета: определение размеров заготовки (длина, ширина, толщина), гибка, пайка, отбеливание, промывка, сушка, правка на ригеле, опиление всех поверхностей, полировка и закрепка камней. Отделка браслета. Возможные виды брака, их предупреждение и способы устранения.</p>	<p>Овладение умением рассчитывать длину заготовок, изготавливать касты, замок «коробочка». Овладение способами изготовления рельсовой закрепки</p>	<p>Мельхиор, синтетические вставки.</p>	<p>Изделие выполняется по образцу 1. Заготовка для кастов – толщина металла 1 мм. Высота заготовки 8 мм. 2. Заготовка для браслета толщина металла – 1.3 мм., ширина заготовки 6 мм. Размер браслета – 220 мм.</p>	<p>1126</p>
---	--	---	--	-------------

На втором курсе студентами, обучающимися по базовой программе и уже имеющими некоторый опыт исполнительской деятельности в области ювелирного искусства, выполняется задание «Выполнение растительного орнамента в технике ручной гравировки» (рис. 1, 2)⁴⁸.

Студенты 2 курса, обучающиеся по углубленной программе, выполняют сложное изделие «Звеньевой браслет с кармазиновыми кастами» (рис. 3).

Рис. 1-2. Образцы ручной гравировки растительного орнамента из методического фонда ВШНИ (академия)

⁴⁸ Рис. 1-3 – фото Е.В. Ефремова.

Приведенные примеры показывают перспективность непрерывного образования в ювелирном искусстве, в результате которого обучающиеся получают опыт проектирования и исполнения сложных и оригинальных ювелирных изделий.

Инновационные технологии, которые в настоящее время во всех сферах науки, образования, экономики, производства приобрели огромную роль, имеют особое значение в профессиональной деятельности художников ювелиров, а, соответственно, и в образовательном процессе по их подготовке. Это – перспектива развития вуза и необходимое условие сохранения его конкурентоспособности, а также высокого уровня подготовки обучающихся в нем студентов [3, с.24; 6, с.53].

Рис. 3. Образец звеньевое браслета с кармазиновыми кастами из методического фонда ВШНИ (академия)

Многие инновационные технологии в ювелирном искусстве заменяют монотонный, требующих временных затрат и физических усилий труд, позволяя ускорить производственные процессы, сэкономить энергию для реализации творческого подхода. В качестве примеров можно привести такие технологии как пневмогравировка на металле, лазерная пайка, 3D-моделирование.

Известно, что перспективы развития образования напрямую зависят от образовательных программ, лежащих в основе прогностических моделей обучения. Таким образом, в области ювелирного искусства также необходимо обновление содержания обучения.

Если обратиться к работам ученых, занимающихся вопросами обновления и изменения системы образования, то можно увидеть, что

проблема рассматривается в разных ракурсах: педагогическом, экономическом, социальном, психологическом, управленческом и организационном [6, с.46]. Таким образом, перспективы развития образования художников ювелиров в высшем образовании требуют разработки новой модели обучения, включающей освоение как традиционных, так и инновационных технологий и учитывающей всевозможные условия (педагогические, экономические, социальные, психологические, организационные и др.), обеспечивающие ее реализацию.

Литература

1. Агентова Г.В. Пути совершенствования образовательной системы в России // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2013. – №11-12 (80). – С. 166-176.

2. Адикаева Е.Е. Тенденции развития непрерывного профессионального образования в области ювелирного искусства. // Педагогика искусства. №1. – 2014. – С. 1-5. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/tendenciya-razvitiya-nepnreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti?ysclid=ln5qvrnwmx209864653> (дата обращения: 08.09.2023).

3. Артемьева В.В. Динамика показателей конкурентоспособности обучающихся системы высшего образования. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2017. – №4(208). – С. 24-27. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pokazateley-konkurentosposobnosti-obuchayuschihsya-sistemy-vysshego-obrazovaniya?ysclid=ln5qy5dn7767170926> (дата обращения: 08.09.2023)

4. Дронов Д.С. Рабочая программа дисциплины «Исполнительское мастерство». Направление подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Уровень высшего образования: бакалавриат Факультет декоративно-прикладного искусства Форма обучения: очная Курсы: 2-4 Семестры: 4-8. – URL: http://www.vshni-rzn.ru/upload/_13%20Исполнительское%20мастерство.pdf (дата обращения: 08.09.2023).

5. Дронова Н.Д. Обоснование направлений повышения эффективности организации производства на предприятиях ювелирного комплекса России: автореферат дис. ... доктора технических наук: 08.00.28. - Москва, 1999. – С. 35.

6. Ярных Э.А., Агентова Г.В., Давлетшина Л.А. Перспективы развития образовательной системы в России. // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, – 2021. – № 3(117) – С. 44-55. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoy-sistemy-v-rossii> (дата обращения: 08.09.2023).

References

1. Agentova G.V. Puti sovershenstvovaniya obrazovatel'noj sistemy v Rossii // Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo torгово-ekonomicheskogo universiteta. – 2013. – №11-12 (80). – S. 166-176.
2. Adikaeva E.E. Tendencii razvitiya nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v oblasti yuvelirnogo iskusstva. // Pedagogika iskusstva. №1. – 2014. – S. 1-5. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/tendenciya-razvitiya-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti?ysclid=ln5qvpnwmx209864653> (data obrashcheniya: 08.09.2023).
3. Artem'eva V.V. Dinamika pokazatelej konkurentosposobnosti obuchayushchihsya sistemy vysshego obrazovaniya. // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psihologiya. – 2017. – №4(208). – S. 24-27. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-pokazateley-konkurentosposobnosti-obuchayushchihsya-sistemy-vysshego-obrazovaniya?ysclid=ln5qy5dn7767170926> (data obrashcheniya: 08.09.2023)
4. Dronov D.S. Rabochaya programma discipliny «Iсполnitel'skoe masterstvo». Napravlenie podgotovki: 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly Uroven' vysshego obrazovaniya: bakalavriat Fakul'tet dekorativno-prikladnogo iskusstva Forma obucheniya: ochnaya Kursy: 2-4 Semestry: 4-8. – URL: http://www.vshni-rzn.ru/upload/_13%20Iсполnitel'skoe%20masterstvo.pdf (data obrashcheniya: 08.09.2023).
5. Dronova N.D. Obosnovanie napravlenij povysheniya effektivnosti organizacii proizvodstva na predpriyatiyah yuvelirnogo kompleksa Rossii: avtoreferat dis. ... doktora tekhnicheskikh nauk: 08.00.28. - Moskva, 1999. – S. 35.
6. YArnyh E.A., Agentova G.V., Davletshina L.A. Perspektivy razvitiya obrazovatel'noj sistemy v Rossii. // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova, – 2021. – № 3(117) – S. 44-55. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-obrazovatelnoy-sistemy-v-rossii> (data obrashcheniya: 08.09.2023).

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 378.6:75.056

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

Роль Высшей школы народных искусств (академии) в сохранении и развитии

холуйской лаковой миниатюрной живописи

The role of the Higher school (academy) of folk arts in the preservation and development of Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности Высшей школы народных искусств (академии) с целью сохранения и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи. В статье раскрыта роль академии в создании высшего образования и в подготовке будущих художников и педагогов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, создании уникальных произведений искусства. Выявлено развитие конструктивных форм изделий из папье-маше, художественно-содержательной части холуйской лаковой миниатюры. Представленные результаты художественной и научной деятельности демонстрируются на выставках, форумах, конференциях, фестивалях. Развивается научно-исследовательская и методическая деятельность: защищены диссертации, опубликованы монографии, создана учебная литература.

Ключевые слова: Высшая школа народных искусств, холуйская лаковая миниатюрная живопись, произведение, высшее образование, выставка.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of the Higher school of folk arts (academy) with the aim of preserving and developing Kholuy lacquer miniature painting. The article reveals the role of the academy in the creation of higher education and in the training of future artists and teachers in the field of Kholuy lacquer miniature painting, in the creation of unique works of art. The development of constructive forms of papier-mâché products, the artistic and meaningful part of Kholuy lacquer miniatures was revealed. The presented results

of artistic and scientific activities are demonstrated at exhibitions, forums, conferences, and festivals. Research and methodological activities are developing: dissertations have been defended, monographs have been published, and educational literature has been created.

Keywords: Higher school of folk arts, Kholuy lacquer miniature painting, work, higher education, exhibition.

Высшая школа народных искусств (академия) – уникальное учебное заведение, в котором ведется подготовка будущих художников на разных уровнях образования: среднем профессиональном, высшем (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) по различным видам традиционных художественных промыслов. Основной целью академии является возрождение, сохранение и развитие национального традиционного прикладного искусства.

Отметим тот факт, что в России в области традиционного прикладного искусства до открытия Высшей школы народных искусств в 2003 г. вообще отсутствовало высшее образование. Подготовка художников в данной области на уровне высшего образования ведется с 2004 г.

С целью сохранения и развития холуйской лаковой миниатюрной живописи в 2005 г. по программам высшего образования впервые осуществлен набор студентов в Высшую школу народных искусств из числа выпускников Холуйского художественного училища имени Н.Н. Харламова. Высшее образование для мастера в данной области дает возможность стать высокопрофессиональным художником.

Для подготовки будущих художников и педагогов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи на уровне высшего образования в Высшей школе народных искусств созданы авторские программы обучения проектированию и профессиональному мастерству по холуйской лаковой миниатюрной живописи. Обучение студентов направлено не просто на развитие высокохудожественного мастерства, но на формирование проектной деятельности будущих художников, способных самостоятельно решать творческие задачи, создавать новые и уникальные произведения искусства. Кроме того, для развития всесторонне развитой личности будущего художника в образовательной программе предусмотрены такие дисциплины как философия, экономика, педагогика, методика преподавания, история искусств и др. Впервые в 2009 г. осуществлен первый выпуск студентов, обучавшихся холуйской лаковой миниатюрной живописи на уровне высшего образования – специалитет.

Высшая школа народных искусств – сетевое образовательное учреждение, филиалы которого расположены в исторических центрах бытования традиционных художественных промыслов. Так «на основании постановления Правительства РФ и приказа Министерства образования и науки РФ Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова было реорганизовано с 09.02.2012 г. в Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа народных искусств (институт)»» [2]. Присоединение училища к вузу дало возможность получать высшее образование непосредственно в центре бытования уникального искусства холуйской лаковой миниатюрной живописи – в Холуе, что способствует сохранению и развитию данного искусства в регионально-историческом центре.

Был осуществлен первый набор бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Холуйская лаковая миниатюрная живопись». Подготовка будущих художников на уровне высшего образования в месте зарождения холуйской лаковой живописи способствует преемственности и развитию художественно-технологических и регионально-исторических традиций, а также, что немаловажно, закреплению местной молодежи в центре бытования искусства.

Интересен тот факт, что получить высшее образование в Высшей школе народных искусств проявил инициативу местный художник, член Союза художников России Л.Л. Никонов. С 1985 г. он ведет художественно-творческую деятельность в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, выработал свою индивидуальную манеру письма, которая отличает его работы от других художников. Несмотря на это интерес к высшему образованию у художника был высок. Получив высшее образование, он стал преподавать в Холуйском филиале профильные дисциплины у бакалавров, передавая свой художественный опыт студентам.

С целью углубления знаний, умений бакалавров в 2019 г. в Высшей школе народных искусств впервые открыта магистратура по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Лаковая миниатюрная живопись (холуйская)». Обучение в магистратуре позволяет углублять и расширять компетенции магистрантов не только в практической, но и в научной деятельности, осуществляя научные исследования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Свое обучение на уровне высшего образования в магистратуре продолжил Л.Л. Никонов. Тема его исследования «Инновационный подход использования традиционных технологий холуйской лаковой миниатюрной живописи в современном авторском произведении «Далекое детство»». Магистрантом проведен подробный анализ по теме исследования, созданы: произведение холуйской лаковой миниатюрной живописи на тему «Далекое детство» (рис. 1)⁴⁹ и технологические карты поэтапного выполнения фрагментов данного произведения с применением инновационного подхода традиционных технологий холуйской лаковой миниатюрной живописи (рис. 2).

В произведении отображены воспоминания автора о своем детстве: деревня Попово, в которой он провел детство и юношество, близкие люди и события из жизни. Многоклеймовая композиция выполнена в сдержанных,

⁴⁹ Рис. 1-8 – фото автора статьи.

приглушенных цветах с преобладанием теплых оттенков. В традициях холуйской лаковой миниатюры разделка всех элементов композиции выполнена пробелами, которыми показаны свет и объем, конкретизированы породы деревьев, живопись мягко списана к фону изделия.

Рис. 1. Л.Л. Никонов. Пластина «Далекое детство». 2023 г.
Руководитель Ю.А. Бешапошникова

Рис. 2. Технологическая последовательность поэтапного выполнения росписи фрагмента композиции «Далекое детство»

Глубокие знания традиций и технологии холуйской миниатюры помогли Л.Л. Никонову найти инновационный подход использования

традиционных технологий холуйской лаковой миниатюрной живописи в производстве. Он применяет твореное сусальное золото, которым полностью покрывает такие элементы композиции как: купола церкви, рога коров, их части тела, золотом показан свет в окнах домов, мелкими золотыми штришками оживляется шерсть животных, травы написаны широкими золотыми плоскостями, которые то расширяются, то становятся тонкими и изящными. Умело расставлены золотые акценты на листьях деревьев. Золотом описан контур некоторых фигур, а золотым пробелом на них показан свет. Автор применяет прием смешивания сусального твореного золота с красками, что позволяет добиться мерцания и глубины цвета, который проявляется после лакировки живописи. Данный прием был изучен и заимствован у холуйского художника-миниатюриста А.Н. Сотскова. находка автора «Далекого детства» выражается в выполнении твореным серебром по всей живописной поверхности мелких черточек и точек, которые будто окутывают тонкой и мелкой паутинкой всё межэлементное и межсюжетное пространство.

В 2022 г. Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова Высшей школы народных искусств (академии) получил статус института. Это уникальное явление для села численностью 900 человек, в котором впервые создан институт, доступный для местного населения. Институт становится одним из факторов развития региона, вовлекая местное население в художественно-выставочную и научную деятельность.

В Высшей школе народных искусств степень овладения профессиональными компетенциями за весь срок обучения демонстрирует выпускная квалификационная работа, которая представляет собой произведение в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи, выполненное на объемной или плоской форме из папье-маше.

Большое развитие в академии обрело создание новых, ранее не существовавших конструктивных форм изделий из папье-маше, которые представляют собой как самостоятельный предмет: «настольный кабинет, секретер, ларец-теремок, столик интерьерного назначения, футляр для Библии, триптих (рис. 3), шкатулка для женских украшений (рис. 4), ларец в виде здания Высшей школы народных искусств (рис. 5), ширма» [2, с. 142], так и комплекты изделий: «набор для филокартиста/филателиста (рис. 6), памятный набор, декоративная тарелка на подставке и шарообразные шкатулки, письменный набор и другие» [2, с. 142].

Рис. 3. Е. Шутова. Триптих «Академик живописи Н.Н. Харламов». 2010 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

Рис. 4. В. Поликарпова. Шкатулка для женских украшений «Праздник Русской зимы». 2013 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

Рис. 5. Е. Власова. Ларец «Высшая школа народных искусств». 2023 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

Значительное внимание уделено взаимосвязи формы изделия с содержанием живописи. Например, в наборе для филателиста/филокартиста на тему «Третьяковская галерея» (рис. 6 а, б), форма вертикальной пластины представляет собой силуэт крыльца Третьяковской галереи, на подставке расположен альбом для марок и открыток и имеются различные выдвижные ящички. Содержательная часть изображения на пластине представляет историю возникновения Третьяковской галереи. На обложке альбома изображен портрет П.М. Третьякова и архитектурный пейзаж Москвы с видом на галерею. Орнаментальное обрамление подставки, ящичков изделия основаны на мотивах орнаментов фасада Третьяковской галереи. Данная работа ярко выражает взаимосвязь формы изделия с содержанием живописи.

а)

б)

Рис. 6. Т. Нажимова. Набор для филателиста/филокартиста «Третьяковская галерея»: а) крыльцо Государственной Третьяковской галереи; б) форма вертикальной пластины с силуэтом крыльца Государственной Третьяковской галереи.

Руководитель: Ю.А. Бешапошникова

Главенствующим в лаковой миниатюре является изобразительное начало. По словам искусствоведа М.А. Некрасовой, «художественная направленность русской миниатюры – прежде всего идеализированный образ, образ-идея, выражающий чувства, переживания, эмоциональный и духовный опыт народа» [4, с. 16].

Именно содержательно-изобразительная часть лаковой живописи является основополагающей в выпускных квалификационных работах. Для раскрытия идеи художника содержание произведения все же важнее, чем форма изделия, которая порой отвлекает зрителя от художественно-изобразительной части произведения. Поэтому наиболее выгодной формой предмета для росписи можно считать панно-пластины. Традиционно они размещаются на стенах помещения, однако студенты академии разработали подставки для пластин, которые дают возможность демонстрировать произведение на горизонтальных поверхностях.

В выпускных квалификационных работах студенты затрагивают различную тематику: художественные промыслы России, историю родного края, праздники и обряды, сюжеты песенных мотивов, литературные сюжеты, выдающиеся личности России, Великая Отечественная война.

При создании композиций студенты раскрывают собственное отношение к окружающему миру, проявляют фантазию и воображение. Так, для решения темы «Художественные промыслы России» студенты нашли разные художественно-содержательные решения. К. Федорова в выпускной квалификационной работе «Студенческие годы в Высшей школе народных искусств» (рис. 7) запечатлела свое обучение искусству холуйской миниатюры в Академии, изобразив в центре композиции отчий дом. Студентка показывает родителям свою работу по холуйской лаковой миниатюрной живописи, выполненную на занятиях. Вокруг дома парят сказочные жар-птицы – как символ трех центров темперной лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстеры и Холуя. В правом и левом углу композиции изображен Санкт-Петербург, где студентка в здании Высшей школы народных искусств обучается искусству холуйской миниатюры, с однокурсниками выполняют живописные этюды на пленэре. В нижней части композиции автор изобразил творческую экспедицию по центрам народных художественных промыслов – Палех, Мстера, Холуй. Во Мстере, она показала знакомство с Мстерским филиалом лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, в Холуе – творческую встречу с Заслуженным художником Российской Федерации П.А. Митяшиным. В Палехе – посещение Государственного музея Палехского искусства. Живопись она обрамила золотым орнаментом, включающем в себя перья жар-птиц. Работа отличается миниатюрностью и тонкостью разделки элементов.

Рис. 7. К. Федорова. Пластина «Студенческие годы в Высшей школе народных искусств». 2020 г.

Руководитель: Ю.А. Бешапошникова

Работа Е. Циркуленко «Морозные узоры оренбургского платка» (рис. 8) построена на тепло-холодных сочетаниях цветов. Повествование начинается в верхней части композиции, в которой автор показывает передачу молодому поколению знаний и умений. Ниже изображена пухово-вязальная фабрика и магазин, в котором девушки примеряют готовые изделия и проверяют тонкость оренбургского платка, пропуская его через кольцо. Ниже местные жители проводят свой досуг в теплых вязаных оренбургских изделиях. Особенностью работы является расположение сюжетной композиции на фоне оренбургского платка и отображение современного состояния пуховязального промысла. Автор работы выбрал данную тему неслучайно т.к. Оренбург его Родина. Сибирские морозы, географические особенности местности города и традиционный историко-региональный промысел знакомы автору не понаслышке.

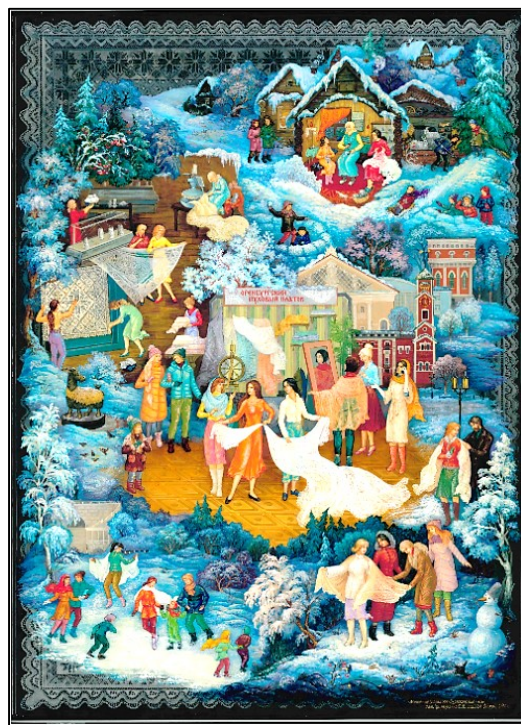

Рис. 8. Е. Циркуленко. Пластина «Морозные узоры оренбургского платка». 2020 г.

Руководитель:
Ю.А. Бешапошникова

Согласимся с мнением П.И. Уткина, что «Красота, художественная содержательность лаковой миниатюры составляет часть духовного мира человека, отражает его любовь к Родине, ее истории и традициям народной культуры» [5, с. 5].

Создавая собственное произведение, студенты углубляются в традиции холуйской миниатюры, изучаемую тему, анализируют произведения художников холуйской миниатюрной живописи, решают сложные творческие задачи.

Религиозная тема в искусстве Холуя редко затрагивается художниками. Специальность Живопись (церковно-историческая живопись) способствовала развитию религиозной тематики в холуйской лаковой миниатюрной живописи, поскольку темы выпускных квалификационных работ раскрывают именно этот аспект. В работах студенты обращаются к православным праздникам («Вербное воскресенье», «Светлый Праздник Рождества Христова в Царском селе», «Пасхальный перезвон», «Праздник Святой Троицы» и др.), историческим событиям, личностям Святых, архитектурным памятникам («Морские святые Санкт-Петербурга», «История возникновения иконы «Святая Троица», «Собор Святой Живоначальной Троицы», «Небесная заступница Казанская икона Божьей Матери», «Святая земля Псковская» и др.).

Создавая тематические композиции, студенты глубже познают особенности русской природы, культуры, обычаев, традиций и истории

русского народа. Каждый элемент композиции должен быть продуман. Например, при изображении деревьев их необходимо написать так, чтобы можно было определить породу каждого (дуб, береза, клен, рябина и др.), характер и пластические особенности. Для этого необходимо изучить строение деревьев, сделать зарисовки как натуралистического изображения, так и стилизованного с работ художников-миниатюристов Холуя. Одна и та же порода дерева у каждого художника решена по-разному, однако характер узнаваем. В лаковой живописи можно изобразить всем известные или редкие растения, и даже внесенные в «Красную книгу». Таким образом, происходит углубление знаний студентов о русской природе, о ее особенностях.

Выпускные квалификационные работы по холуйской лаковой миниатюрной живописи можно считать произведениями искусства, некоторые из которых имеют не только художественный, но и утилитарный характер. Они могут быть использованы как изделия для хранения ценных предметов (украшений, документов и др.), являться предметом интерьерного назначения, ценным подарком, и, конечно, выставочным экспонатом.

Высшая школа народных искусств регулярно участвует в выставках, форумах, конференциях, фестивалях на которых демонстрирует результаты деятельности Академии, проводит мастер-классы и выставки, популяризируя традиционное прикладное искусство в России и за рубежом: Словении, Франции, Нидерландах, Германии, Италии, Белоруссии, Греции, Финляндии, Австрии, Сербии, на Кипре и др.» [1, с. 11]. В России выставки проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кронштадте, Симферополе, Великом Новгороде, Пскове, Сергиев-Посаде, Владимире, Холуе, Палехе, Мстере, Белгороде, Нижнем Тагиле.

Выставки демонстрируют высокий уровень студенческих работ, уникальность и богатство традиций холуйской лаковой миниатюры, отраженных в произведениях традиционного прикладного искусства. Это подтверждают отзывы посетителей. Например, на выставке в Нижнетагильском музее изобразительных искусств был оставлен отзыв: «Благодарю за выставку! ... Отдельного внимания заслуживают изделия Мстеры, Холуя, Палеха, Федоскино. Лаковая миниатюра высокого уровня! Bravo мастерам!» (2023), в выставочном зале Детской художественной школы им. М.К. Аникушина в Кронштадте: «Спасибо за яркие краски в темные осенние дни! Лаковая живопись и изделия из кости просто профессиональны!» (2022), в Центральном музее Тавриды г. Симферополь: «... Лаковая миниатюра и иконопись выполнены профессионально! Прекрасная выставка» (2022).

Результаты выставочной деятельности показывают, что интерес к данным работам не иссякает, поражая посетителей масштабами работ, уникальностью ручного труда, креативным подходом к разработке высокохудожественных произведений, профессиональным исполнительским мастерством, тщательностью продумывания идеи и каждого элемента композиции.

Высшая школа народных искусств – центр научно-исследовательской и методической деятельности, в котором впервые в 2015 г. в области холуйской лаковой миниатюрной живописи защищены две диссертации: И.А. Безиной «Содержание и методы обучения живописи в среднем профессиональном образовании в области лаковой миниатюрной живописи», Ю.А. Бешапошниковой «Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше». Научные исследования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи также проводятся Е.П. Носовой. Результатом исследований И.А. Безиной и Ю.А. Бешапошниковой стали монографии. Создана учебная литература: учебные и научно-методические пособия, каталоги: «Пропедевтика», «Основы производственного мастерства», «Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи», «Исполнительское мастерство», «Великолепие художественного наследия России: лаковая миниатюрная живопись (холуйская)», «Конструирование и макетирование художественных изделий лаковой миниатюрной живописи из папье-маше», «Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института)», «Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи: Палех, Мстёра, Холуй», «Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи», «Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы».

Высшая школа народных искусств достаточно молодое учебное заведение (в 2023 г. исполняется 20 лет) является базой для подготовки будущих художников и педагогов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, ведения научно-исследовательской, методической и выставочной деятельности в этой области. Отмеченные выше особенности развития искусства холуйской миниатюры свидетельствуют о значении Академии в этом процессе.

Литература

1. Бешапошникова Ю.А. Великолепие художественного наследия России: лаковая миниатюрная живопись (холуйская). Работы студентов Высшей школы народных искусств (академии) / Ю.А. Бешапошникова, В.Ф. Максимович; научная редакция В.Ф. Максимович; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 80 с.
2. Бешапошникова Ю.А. Реализация концепции М.А. Некрасовой о слиянии традиции и современности в искусстве лаковой миниатюрной живописи в практике обучения студентов Высшей школы народных искусств / Ю.А. Бешапошникова, Д.В. Завалей // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – С. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm?ysclid=lmnarifj7c109978233 (дата обращения: 10.09.2023).
3. История ВШНИ – Холуй. – URL: <http://xn--b1amdhih0bny.xn--p1ai/page-69.html> (дата обращения: 10.09.2023).

4. Русская лаковая миниатюра. Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй: Альбом-антология / автор-составитель М.А. Некрасова. – Москва: Согласие, 1994. – 296 с.

5. Уткин П.И. Особенности развития народных художественных промыслов на современном этапе / П.И. Уткин // Народное декоративное искусство. Традиции и поиск: Сборник трудов 9. – Москва: ХОЗУ Миннефтепрома, 1979. – С. 3-14.

References

1. Besshaposhnikova Yu.A. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii: lakovaya miniatyurnaya zhivopis` (xolujskaya). Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) / Yu.A. Besshaposhnikova, V.F. Maksimovich; nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2022. – 80 s.

2. Besshaposhnikova Yu.A., Zavalej D.V. Realizaciya koncepcii M. A. Nekrasovoj o sliyanii tradicii i sovremennosti v iskusstve lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v praktike obucheniya studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv / Yu.A. Besshaposhnikova, D.V. Zavalej // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 3. – S. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: http://dpio.ru/arxiv/v1/v9_3.htm?ysclid=lmnarifj7c109978233 (data obrashheniya: 10.09.2023).

3. Istoriya VShNI – Xoluj. – URL: <http://xn--b1amdhih0bny.xn--p1ai/page-69.html> (data obrashheniya: 10.09.2023).

4. Russkaya lakovaya miniatyura. Fedoskino, Palex, Mstyora, Xoluj: Al`bom-antologiya / avtor-sostavitel` M.A. Nekrasova. – Moskva: Soglasie, 1994. – 296 s.

5. Utkin P.I. Osobennosti razvitiya narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov na sovremennom e`tape / P.I. Utkin // Narodnoe dekorativnoe iskusstvo. Tradicii i poisk: Sbornik trudov 9. – Moskva: XOZU Minnefteproma, 1979. – S. 3-14.

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

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

**Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи:
история, достижения и перспективы
Fedoskino institute of lacquer miniature painting:
history, achievements and prospects**

Аннотация. В статье представлена краткая история развития Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Открытие в 1931 году Федоскинской профессионально-технической школы заложило основы развития профессионального образования художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи, жостовской художественной росписи и художественной росписи по эмали. Автор исследует особенности работы образовательного учреждения и перспективы развития системы непрерывного профессионального образования.

Ключевые слова: Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи, Федоскино, жостовская художественная роспись, художественная роспись по эмали, непрерывное профессиональное образование, юбилей учебного заведения.

Abstract. A brief history of the development of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting is given. The opening of the Fedoskino vocational school in 1931 laid the foundation for the development of professional education for artists of Fedoskino lacquer miniature painting, Zhostovo art enamel painting. The author explores the features of the work of an educational institution and the prospects of the development of a system of continuous professional education.

Keywords: Fedoskino institute of lacquer miniature painting, Fedoskino, Zhostovo art painting, art painting on enamel, continuous professional education, anniversary of the educational institution.

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – уникальное учебное заведение России, расположенное в исторически сложившемся месте бытования традиционного художественного промысла. Именно здесь, в подмосковном селе Данилково в 1795 г. московский купец Пётр Иванович Коробов открыл табакерочную фабрику [16, с. 148]. В период владения фабрикой купцами Лукутиными успешно развивающееся производство

лаковых изделий, украшенных искусной реалистической масляной живописью, способствовало не только росту популярности лукутинских табакерок в России и за рубежом, но и формированию богатого опыта производства изделий, развитию технологии выполнения многослойной масляной живописи с применением различных декоративных материалов и видов декоративного оформления.

Постепенно на промысле сформировался круг художников-миниатюристов, которые не только заложили основы традиционной федоскинской лаковой миниатюрной живописи, но и стали основоположниками известных федоскинских династий: Ивановы, Лавровы, Кругликовы, Рогатовы, Головченковы, Пашинины, Монашевы и др., обеспечив преемственность в передаче уникального опыта и знаний [4]. Благодаря стремлению мастеров сохранить своё искусство и передать знания молодому поколению, промысел не угас после закрытия в 1904 г. лукутинской фабрики.

Трудности переходного периода начала XX века не испугали художников, а позволили им выйти на новый уровень самоорганизации и объединиться в «Федоскинскую трудовую артель бывших мастеров фабрики Лукутиных» и задуматься о необходимости профессиональной подготовки молодых художников [8].

В 1931 г. была открыта Федоскинская профессионально-техническая школа, преемником которой сегодня является Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

В 2021 г. исполнилось 90 лет со дня открытия Федоскинской профессионально-технической школы. В 2023 г. отметил 90-летие первый и единственный выпуск мастеров-заготовителей, обучавшихся особенностям изготовления и обработки полуфабриката из папье-маше. В дальнейшем таких мастеров секретам навивки, шлифовки, опиловки и многим другим операциям стали обучать сразу на производстве.

В 2024 г. исполнилось 90 лет со дня первого выпуска живописцев по папье-маше. Первые выпускники получали удостоверение об окончании профессионально-технической школы

Через юбилейных дат – это не только радость и гордость за труд многих поколений художников и преподавателей, организовавших и поддерживающих на

Рис. 1. Удостоверение об окончании Федоскинской профессионально-технической школы, 1934 г.

Рис. 1-18. – фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

протяжении всего времени обучение уникальному виду искусства, но и повод проанализировать деятельность учебного заведения, проследить интересный путь развития: профессионально-техническая школа (1931) – художественно-промышленное училище (1986) – Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи (с 2019 г. по настоящее время) (рис. 2-4).

Рис. 2. Федоскинская профессионально-техническая школа 1931-1950-е гг.

Начиная с 1940-х гг. и до 2008 г. в учебном заведении готовили художников для Жостовской фабрики. Первыми преподавателями были П.И. Плахов и В.И. Дюжаев. В 2021 г. с ООО «Жостовская фабрика» подписан договор о создании базовой кафедры «Жостовская художественная роспись». Обучение студентов возобновлено (рис. 5) и в настоящее время студенты осваивают технологию выполнения жостовской росписи под руководством Веры Юрьевны Широковой.

Рис. 3. Федоскинская школа 1950-1970-е гг.

Рис. 4. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи

Рис. 5. Выполнение копии жостовского цветочного букета

Искусство тонкой миниатюрной живописи огнеупорными красками на эмалевых пластинах – художественная роспись по эмали – стала ещё одним направлением подготовки мастеров в Федоскинской школе миниатюрной живописи. Первые преподаватели ростовской финифти А.А. Парфенов и Н.Г. Марчуков, сегодня осваивать мастерство художественной росписи по эмали студентам помогает преподаватель Н.Е. Скрипунова. При выполнении работ большое внимание

уделяется традиционным ростовским пейзажам, цветочным и жанровым композициям (рис. 6, 7).

Рис. 6. Роспись эмалевой пластины

Рис. 7. Обжиг эмалевой пластины

Искусству федоскинской лаковой миниатюры студентов обучают И.В. Лейтланд, Л.В. Кабашова, О.В. Головченков, М.Н. Мочалова. Студенты пробуют свои силы в различных жанрах миниатюрной живописи, учатся работать с декоративными материалами и изучают особенности традиционных федоскинских композиций (рис. 8, 9).

Рис. 8. К.В. Дудукина. Ларец «Натюрморт с цветами», копия работы Р. Рюйш. Преподаватель О.А. Деткова. 2018 г.

Рис. 9. П.С. Рогатов. Шкатулка «Левша». Преподаватель И.В. Лейтланд. 2014 г.

Федоскинский институт бережно хранит традиции обучения, основанные на преемственности в передаче уникального опыта выполнения изделий традиционного прикладного искусства, заложенные первыми преподавателями Федоскинской профтехшколы [19, с. 129]. Вместе с тем, старается отвечать современным вызовам и предлагает студентам новые идеи

и подходы к организации профессионального образования. Так, М.А. Салтановым, директором Федоскинского института, на основе сформулированных академиком РАО В.Ф. Максимович положений о непрерывном профессиональном образовании, учитывающих специфику каждого вида традиционного прикладного искусства в подготовке художников, была разработана и внедрена система непрерывного профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи [17, 18]. Обучающиеся имеют возможность получить среднее профессиональное образование по одному из трёх видов традиционного прикладного искусства, затем продолжить обучение на уровне бакалавриата и магистратуры, а также пройти обучение в аспирантуре Высшей школы народных искусств. Это позволяет стать не только высококвалифицированным художником-миниатюристом, но и учёным, исследователем, чья деятельность направлена

Рис. 10. А.Д. Запруднова.
Комплект «Царская семья».
Преподаватель М.А. Салтанов. 2015 г.

на изучение, сохранение и развитие традиционного прикладного искусства.

Работы студентов бакалавриата, представленные на рисунках 10, 11, демонстрируют высокий уровень владения мастерством федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

М.Н. Мочаловой разработано содержание обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании, основанное на специфических сущностных художественных регионально-исторических традициях и особенностях ручного художественного труда в этой области искусства [13,14].

Л.В. Кабашовой впервые систематизированы сведения о материалах, применяемых при выполнении федоскинской лаковой миниатюрной живописи [10]. М.В. Ермаковой и О.В. Головченкым ведётся работа по сбору и изучению профессиональной лексики художника-миниатюриста [9].

Рис. 11. В.В. Рогатина. Панно «Рождество».
Преподаватель Л.В. Кабашова. 2022 г.

В Федоскинском институте сформирован богатый фонд работ, выполненных студентами в разных техниках живописи и жанрах. Основой коллекции стали экспонаты XIX века, связанные с историей развития лакового промысла в сельце Данилково Московской губернии.

В 2022 г. в Федоскинском институте проведена модернизация музейного и методического фондов и организовано музейно-выставочное пространство «Лукутинские традиции» [7]. Начало формированию уникального фонда учебного заведения положила приобретенная в 1937 г. у московского коллекционера Алексея Степановича Мокроусова коллекция лаковых изделий XIX века фабрики Лукутиных [21, с. 84].

Коллекция лаковой миниатюры представляет значительную художественную ценность, имеет большое значение для становления профессионального мастерства художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи, даёт богатый материал для изучения и освоения техники письма первых мастеров, позволяет сохранять преемственность в процессе обучения молодого поколения искусству федоскинской лаковой миниатюрной живописи [5]. Коллекция лукутинских изделий даёт наглядное представление о развитии техники миниатюрной живописи, ассортименте изделий, жанровом разнообразии живописных сюжетов, богатстве декоративного оформления изделий. Изделия коллекции, многим из которых уже более 200 лет, демонстрируют высокое качество изготовления тонкого и изящного папье-маше и высокую сохранность живописного и лакового слоёв. «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» [16, с. 216]. За высокое качество лаковой миниатюры Лукутины четыре раза награждались Правом употребления государственного герба.

Коллекция лаковой миниатюрной живописи насчитывает более 100 экспонатов: табакерки, папиросники, шкатулки, ларцы, панно, подносы, пасхальные яйца, обложки для альбомов и меню, запонки и другие виды изделий. Более 30 видов изделий, изучая которые можно наблюдать не только эволюцию лакового производства, но и следить за развитием научных достижений, моды и потребностей общества в конкретный исторический период. Все экспонаты коллекции впервые опубликованы в научном каталоге «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» [6, 11].

Даже беглого взгляда на коллекцию хватит, чтобы понять и оценить её значение в воспитании и обучении современных художников-миниатюристов. Здесь представлены работы различных жанров живописи, выполненные с применением разнообразных техник письма, различных декоративных материалов. Копируя картины известных художников К.А. Трутовского, К.К. Гампельна, А.О. Орловского, К.Е. Маковского, лукутинские мастера применяли творческий подход, адаптируя сюжет под форму изделия, используя декоративные подкладки сусального золота и перламутра, а также

техники письма по-сквозному и по-плотному. Нельзя не согласиться с мнением Л.Я. Супрун о том, что основной принцип работы лукутинских мастеров – варьирование, «творческая переработка сюжета станкового произведения» [20, с. 184].

Экскурсии (рис. 12, 13), мастер-классы, встречи с художниками (рис. 14), экспедиции (рис. 15) [1], реализуемые на базе музейно-выставочного пространства помогают развить интерес обучающихся к истории развития лаковой миниатюры, способствуют развитию понимания её эстетической ценности, художественного и стилистического своеобразия, технологии ручного труда; уважения к творчеству ведущих художников промысла, воспитанию чувства восхищения культурой и традициями нашего народа, изучению русской литературы и истории нашей страны.

Рис. 12. Встреча начальников управления образования Московской области с первым заместителем министра образования московской области Е.А. Михайловой

Рис. 13. М.А. Салтанов проводит экскурсию «Жанровое своеобразие Лукутинской коллекции»

Рис. 14. М.В. Лебедев, Заслуженный художник, главный художник ООО «Жостовская фабрика» проводит мастер-класс для студентов Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи

Рис 15. Экспедиция по центрам традиционного прикладного искусства. М.А. Салтанов проводит экскурсию по Федоскинскому институту лаковой миниатюрной живописи

Для Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи эта коллекция является проводником к истокам лаковой миниатюрной живописи, хранителем высокой культуры исполнения живописи и традиций, заложенных лукутинскими мастерами в этом виде традиционного прикладного искусства. Невозможно обучать традициям и культуре, познавать дух и стиль конкретного вида традиционного прикладного искусства, не имея возможности проследить весь путь становления лаковой миниатюрной живописи на примере изделий разных периодов. Нельзя овладеть навыками и приёмами мастерства в полной мере, если не овладеть системой языка искусства народного промысла, как пишет М.А. Некрасова [15, с. 64]. Будущий художник воспитывается самой средой, сформировавшейся в месте бытования промысла. Обучение будет неполным без изучения истории развития промысла, без знакомства с творчеством выдающихся художников, без анализа особенностей жанровых и сюжетных композиций.

Эти работы хранят тепло рук лукутинских мастеров, помнят грандиозный успех выставок и гордость владельцев фабрики, награждаемых правом ставить государственные гербы на изделиях, как свидетельство всеобщего признания, уважения и оценки высокого качества изделий. Мы имеем возможность не только любоваться мастерски выполненными работами, но и изучать технику мастеров XIX века, узнавать особенности применения декоративных материалов, восхищаться затейливостью оформления изделий и гордиться славой наших предшественников.

Благодаря последовательной работе преподавателей по отбору образцов и формированию фондов, за 90 лет в музейной коллекции федоскинского института представлены работы каждой группы, обучавшейся в нашем образовательном учреждении.

Анализируя эти работы, мы можем наглядно представить основные этапы развития образовательного учреждения, увидеть стиль и манеру обучения ведущих преподавателей исполнительского мастерства, рисунка и живописи, проанализировать наиболее востребованные в разные периоды жанры и темы.

Рис. 16. А.В. Гарусова. Шкатулка, копия с работы «Вид Кремля со стороны Балчуга» фабрики П. и А. Лукутиных. Преподаватель И.В. Лейтланд. 2021 г.

Рис. 17. Е.В. Карпова. Шкатулка, копия с работы «Старая Москва. Красная площадь» фабрики П. и А. Лукутиных. Преподаватель И.В. Лейтланд. 2021 г.

Так, например, выпускниками 2021 г. в качестве традиционной федоскинской работы в жанре архитектурный пейзаж выполнялись копии лукутинских изделий XIX века, представленные в коллекции Федоскинского института (рис. 16, 17).

Такая работа позволила обучающимся не только узнать об особенностях выполнения работ лукутинскими мастерами, применяемых технических приемах и декоративных материалах, но они смогли взглянуть по-новому на Москву белокаменную, увидеть недоступные сегодня виды усадьбы Лукутиных, и Марфино, запечатлённые на шкатулках. В ходе работы было установлено, что чаще всего источником для выполнения архитектурных пейзажей служили литографические альбомы «Виды Москвы и её окрестностей» 1844 г. и «Виды Петербурга и его окрестностей, посвященных императору Николаю I, императору России от Фердинанда Перро» 1844 г. издание литографий Дациаро. Литографии мастерски выполнены, качественно напечатаны и имели не только художественную ценность, но и историко-культурную. О Джузеппе Дациаро (1806-1865) известно, что, приехав в Россию из Италии, в начале 1830-х гг. он, будучи уже купцом 2-й гильдии, занимался в Москве продажей литографированных эстампов и имел два магазина на Лубянке и Кузнецком мосту. В 1849 г. стал владельцем магазина в Петербурге. Лев Николаевич Толстой в повести «Юность» упоминает этот магазин на Кузнецком мосту: «При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаге я приехал на Кузнецкий мост и остановится подле магазина картин Дациаро» [12, с. 110]. Выполнение копий с таких работ позволяет почувствовать сопричастность к истории страны, увидеть тесную связь между разными видами искусства, событиями и фактами истории, воспитывает осознание себя как гражданина великой страны с богатой историей.

Ещё один пример работы обучающихся с экспонатами коллекции – изучение приёмов декоративного оформления, присущих федоскинской миниатюрной живописи, многие из которых были разработаны лукутинскими мастерами. Как вспоминает М.С. Чижов, к началу XX века многие приемы были утрачены. Восстановлению таких приёмов оформления как черепашка, под-малахит, скань, цировка способствовало изучение образцов лукутинской коллекции преподавателями и художниками в 1960-е гг. [21].

Развитие музейно-выставочного пространства способствовало осмыслению вклада отдельных художников в сохранение и развитие традиций и культуры федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Преподавателем О.В. Головченковым была проведена кропотливая работа по сбору информации о Народных и Заслуженных художниках, работающих в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи, собрана информация о ведущих художниках промысла. Такие сведения позволяют обучающимся увидеть возможные траектории развития творческого пути художника, познакомиться с успешными художниками, вдохновляться успехом и искать пути самореализации в современном обществе, повышают престижность профессии художника в глазах современных подростков и молодежи.

Среди федоскинских мастеров звания «Народный художник Российской Федерации» удостоены: В.Д. Липицкий, Г.И. Ларишев, П.Н. Пучков, Ю.В. Карапаев, Н.М. Солонинкин [3]. Звания «Заслуженный художник Российской Федерации» удостоены: М.Г. Пашинин, М.С. Чижов, В.Д. Антонов, В.Н. Фролов, Ю.В. Гусев, Н.Г. Марчуков, С.И. Козлов, А.А. Федоров, С.С. Рогатов и др. [2].

Изучением творчества ведущих художников занимаются и студенты. Впервые были подготовлены и представлены на студенческих Форумах и научных семинарах доклады о творчестве М.С. Чинова студенткой Е. Секачевой, Н.М. Солонинкина студенткой С. Ивановой, Ю.В. Карапаева студенткой И. Новожиловой.

Литература

есшапошникова Ю.А. Содержание экспедиции по центрам традиционных художественных промыслов – Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй / Ю.А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 2 (45). – С. 45-54. – EDN DZSXVD.

оловченков 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 (43). – С. 192-204. – EDN DKJOQC.

оловченков 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 (41). – С. 216-225. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-216-225. – EDN ERTICM.

оловченков О.В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О.В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 4(27). – С. 144-151. – EDN YQKGZV.

рмакова М.В. Коллекция лукутинских изделий: классификация, периодизация, описание / М.В. Ермакова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2023. – № 1(44). – С. 238-248. – EDN VZSJHX.

рмаков М.В. Обзор издания «Коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» / М.В. Ермакова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 214-217. – EDN

рмакова М.В. Открытие музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи - филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» / М.В. Ермакова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2022. – № 4 (43). – С. 8-10. – EDN LMNMTU.

рмакова М.В. Общеобразовательная подготовка в контексте истории профессионального обучения художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи / М.В. Ермакова // Традиционное прикладное

искусство и образование: сетевой электронный научный журнал. – 2020. – № 2 (33). – С. 14-23. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-02.pdf (дата о

рмакова М.В., Головченко 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. Головченко. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2022. – 78 с. – ISBN 978-5-907569-и

кашова 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. Кашова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2019. – 28 с.

коллекция лукутинских изделий А.С. Мокроусова – жемчужина музейного Фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. Научный Каталог / Под научной редакцией М.А. Салтанова. – Москва: Северный Паломник, 2022. – 168 с. – ISBN 978-5-94431-471-0

Влстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 2. Отрочество. Юность под общей редакцией В.Г. Черткова. – Москва: Художественная литература, 1935. – 427 с.

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: ВШНИ, 2021. – Ч. I. – 104 с. – ISBN 978-5-907193-78-9.

Мочалова М.Н. Исполнительское мастерство федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании: содержание обучения: монография. В 2-х ч. / М.Н. Мочалова; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – Ч. II. – 100 с. – ISBN

Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре / М.А. Некрасова. – Москва: Коллекция М, 2003. – 254 с.

Пржевальская Л.К. Лукутины: очерки / Л.К. Пржевальская, Н.М. Пржевальский. – Москва: ЭйПиСиПублишинг, 2020. – 546 с.

Салтанов М.А. Высшее образование в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи как система: монография. В 2 ч. / М.А. Салтанов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – Ч. I. – 83 с. – ISBN 978-5-907542-72-3.

Салтанов М.А. Высшее образование в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи как система: монография. В 2 ч. / М.А. Салтанов; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. – Ч. II. – 80 с. – ISBN 978-5-907542-79-2.

алтанов М.А Особенности профессионального образования в федоскинской лаковой миниатюрной живописи / М.А. Салтанов, М.Н. Мочалова, М.В. Ермакова // Современное состояние профессионального образования в традиционном прикладном искусстве: монография / Под научной редакцией доктора педагогических наук, профессора, академика РАО Л.В. Школяр; Институт традиционного прикладного искусства. – Москва: ИТПИ ВШНИ. – 2

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

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

References

В

Г

С

Ь

Ф

Е

Р

И

Н

Е 9. Ermakova M.V., Golovchenkov O.V. Slovar` professional`ny`x ponyatij. Fedoskinskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`. Slovar` professional`ny`x ponyatij dlya obuchayushhixsya po programme podgotovki specialistov srednego zvena po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (lakovaya miniatyurnaya zhivopis`) / M.V. Ermakova, O.V. Golovchenkov. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2022. – 78 s. – ISBN 978-5-907569-05-8.

М 10. Kabashova L.V. Materialovedenie v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi Fedoskino: uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» po vidam (lakovaya miniatyurnaya zhivopis`) / L.V. Kabashova. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2019. – 28 s.

К 11. Kolleksiya lukutinskix izdelij A.S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi. Nauchny`j katalog / Pod nauchnoj redakciej M.A. Saltanova. – Moskva: Severny`j Palomnik, 2022. – 168 s. – ISBN 978-5-94431-471-0

И 12. Tolstoj L.N. Polnoe sobranie sochinenij. T. 2. Otrochestvo. Yunost` pod obshhej redakciej V.G. Chertkova. – Moskva: Xudozhestvennaya literatura, 1935. – 27 s.

К 13. Mochalova M.N. Ispolnitel`scoe masterstvo fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: sodержanie i obucheniya: monografiya. V 2-x ch. / M.N. Mochalova; Ministerstvo nauki i

vy`sshogo obrazovaniya Rossijskoj Federacii, federal`noe gosudarstvennoe byudzhethnoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshogo obrazovaniya «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)». – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – Ch. I. – 104 s. – ISBN 978-5-907193-78-9.

14. Mochalova M.N. Iсполnitel`skoe masterstvo fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii: sodержanie obucheniya: monografiya. V 2-x ch. / M.N. Mochalova; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – Ch. II. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2.

15. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul`ture / M.A. Nekrasova. – Moskva: Kollekcija M, 2003. – 254 s.

16. Przheval`skaya L.K. Lukutiny`: ocherki / L.K. Przheval`skaya, N.M. Przheval`skij. – Moskva: E`jPiSiPabliishing, 2020. – 546 s.

17. Saltanov M.A. Vy`sshee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema: monografiya. V 2 ch. / M.A. Saltanov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – Ch. I. – 83 s. – ISBN 978-5-907542-72-3.

18. Saltanov M.A. Vy`sshee obrazovanie v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak sistema: monografiya. V 2 ch. / M.A. Saltanov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2021. – Ch. II. – 80 s. – ISBN 978-5-907542-79-2.

19. Saltanov M.A. Osobennosti professional`nogo obrazovaniya v fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M.A. Saltanov, M.N. Mochalova, M.V. Ermakova // Sovremennoe sostoyanie professional`nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve: monografiya / Pod nauchnoj redakciej doktora pedagogicheskix nauk, professora, akademika RAO L.V. Shkolyar; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva. – Moskva: ITPI VShNI. – 2022. – S. 125-146. – ISBN 978-907542-93-8.

20. Suprun L.Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L.Ya. Suprun. – Moskva: Legpromby`tizdat, 1987. – 318 s.

21. Chizhov M.S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M.S. Chizhov. – Leningrad: Xudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.

Кузнецова Н.С. кандидат педагогических наук, доцент, член Союза художников России, декан факультета художественного образования ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» филиал в г. Нижнем Тагиле, 622031, Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57, e-mail: kuznetsovans@mail.ru

Kuznetsova N.S., PhD in Pedagogy, associate professor, member of the Union of Russian Artists, dean of the department of art education, Federal state autonomous educational institution of higher education «Russian state vocational pedagogical university», branch in Nizhny Tagil, 622031, Nizhny Tagil, Krasnogvardeyskaya st., 57, e-mail: kuznetsovans@mail.ru

Чебакова Е.А., член Союза художников России, старший преподаватель факультета художественного образования ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» филиал в г. Нижнем Тагиле, 622031, Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 57, e-mail: elena0417@yandex.ru

Chebakova E.A., member of the Union of Russian Artists, senior lecturer of the department of art education, Federal state autonomous educational institution of higher education «Russian state vocational pedagogical university», branch in Nizhny Tagil, 622031, Nizhny Tagil, Krasnogvardeyskaya st., 57, e-mail: elena0417@yandex.ru

**Сохранение традиций Урало-Сибирской росписи – приоритет
проектной деятельности студентов факультета**

**Preservation of the traditions of Ural-Siberian painting is a priority of
the project activity of students of the faculty**

Аннотация. В статье анализируется опыт создания выпускных квалификационных работ, выполненных студентами факультета художественного образования филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета в Нижнем Тагиле в традициях уральской росписи по металлу и дереву. Авторы исследуют проблему сохранения традиций уральской росписи на примере организационно-педагогического опыта освоения народных художественных промыслов и ремесел в ходе выполнения выпускных квалификационных работ.

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, уральская народная живопись по металлу и дереву, Нижний Тагил, выпускная квалификационная работа, художники-педагоги, факультет художественного образования, традиции уральской росписи.

Abstract. The article analyzes the experience of creating final qualifying works performed by students of the faculty of art education of the branch of the Russian state vocational pedagogical university in Nizhny Tagil in the traditions of Ural painting on metal and wood. The authors investigate the problem of preserving

the traditions of Ural painting on the example of organizational and pedagogical experience of mastering folk arts and crafts during the completion of final qualifying works.

Keywords: spiritual and moral culture, Ural folk painting on metal and wood, Nizhny Tagil, graduation projects, teachers-artists, department of art education, traditions of Ural painting.

Сохранение традиций народных промыслов остается одним из приоритетных направлений государственной политики России в области культуры и образования. В 2017 г. президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству разработать дорожную карту по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, был подписан указ о поддержке организаций народных художественных промыслов.

В решении задач, поставленных президентом, большую роль может сыграть объединение усилий мастеров-народников и педагогов-художников. Именно эта мысль стала ключевой в интервью президента Высшей школы народных искусств В.Ф. Максимович редакции журнала «Декоративно-прикладное искусство и образование». Валентина Федоровна отметила, что на настоящий момент мы имеем не более двадцати пяти видов традиционных художественных промыслов, которые и составляют сущность и художественную ценность народного искусства в основе которого – ручной художественный труд, направленный на возрождение, сохранение и развитие именно этих видов с их уникальными художественно-технологическими, колористическими, эстетическими вековыми традициями, которые необходимо считать историческим достижением нашей страны, которые должны являться базовой основой воспитания подрастающего поколения [6].

Говоря о видах традиционных художественных промыслов, В.Ф. Максимович определила художественную роспись Нижнего Тагила как региональное историческое народное искусство, характеризующееся собственными вековыми художественно-технологическими, колористическими, конструктивными традициями, которые необходимо сохранять, возрождать и развивать, при этом их развитие требует профильного высшего образования.

Передачи сущности народного искусства молодым художникам способствует сохранению традиций, преемственности поколений, не только через созерцание красоты, но и посредством уникального ручного художественного труда как символа неповторимости отечественной культуры. Этот пласт культурного наследия – один из важнейших элементов культурного «генофонда» России, поскольку именно он принимает на себя функцию защиты национальной идентичности в условиях глобализации, широкого распространения продукции массовой культуры, генерирует и аккумулирует культурную память поколений. Подлинные произведения народного искусства всегда играли важную роль в воспитании патриотических

чувств человека, способствовали сохранению национального самосознания и самобытности национальной культурной жизни.

Факультет художественного образования Нижнетагильского педагогического института – филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета в Нижнем Тагиле наследует, хранит и развивает традиции и организационно-педагогический опыт освоения народных художественных промыслов и ремесел, заложенные деятельностью художественно-графического факультета педагогического института, который в 2024 г. отметит 65-летний юбилей. Одна из главных задач факультета – формирование духовно-нравственной культуры будущих педагогов-художников средствами народного и декоративно-прикладного искусства. Методологической основой решения этой задачи являются идеи Л.Г. Савенковой о воспитательном воздействии народного искусства как на педагогов (Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского), так философов и культурологов (М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Д.С. Лихачева, А.Ф. Лосева и др.) [9, с. 17].

Урал – крупнейший центр русских национальных промыслов (каслинское литье, пуховязальный промысел, художественная обработка камня), среди которых особое место занимает уральская народная роспись по металлу и дереву. Декоративная роспись Урала (расписная утварь, расписные крестьянские дома) – самобытное явление русского народного искусства, складывающаяся в тесном взаимодействии с местными ремеслами (посудным, токарным, мебельными, сундучными, подносно-клепальными) при участии профессиональных живописцев и иконописцев [1, с. 11]. В подготовке горнозаводских художников большую роль сыграла живописная школа Нижнего Тагила, которая существовала в последней четверти XVIII – начале XIX в. Известны изделия художественных династий Худояровых, Перезоловых, Дубасниковых.

Исследователь В.А. Барадулин отмечает особенность уральской росписи, которой свойственны устойчивые композиционные приемы, определенный круг мотивов, свои цветовые сочетания и двойной живописный мазок. В цветочных горнозаводских росписях распространена растительно-орнаментальная роспись с травным орнаментом графического типа, живописная роспись с характерной композицией-букетом из трех цветов и отходящими парами листьев [1, с. 21]. Разработанные приемы росписи и композиции успешно применялись в украшении подносов и деревянных изделий (вальки, прялки, коромысла), ставя их в один ряд с лучшими достижениями русской народной живописи XIX в.

Именно такую тагильскую роспись смогла сохранить в своем творчестве Агриппина Васильевна Афанасьева (1913-2004). В детском возрасте она училась у мастериц-надомниц особенной маховой росписи. А.В. Афанасьева смогла сохранить и передать своим ученикам ремесло в традициях уральской росписи, явившись естественным связующим звеном между народным искусством декоративных росписей Урала XIX в. и развивающейся на его

основе современной школой декоративной росписи подносов XX–XXI вв. [4, с. 73].

В настоящее время произведения тагильских художников А.В. Афанасьевой, А.Н. Голубевой, Г.П. Бабина, Т.В. Юдиной, И.Г. Смыковой представлены на выставках в России, занимают призовые места на профессиональных конкурсах. Мастеров объединяет живой интерес к народным традициям и любовь к «тагильской розе» [2, с. 96]. «Роза», «букет», «гирлянда» становятся все более популярным мотивом украшения современных предметов интерьера, а г.

Нижний Тагил остается центром подносного промысла в России. Работает предприятие народных художественных промыслов России «Тагильский поднос». Открыты фирменные магазины «Тагильский поднос», музейно-производственный комплекс и туристический центр, действует Нижнетагильское отделение Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, творческая мастерская «Про_Традиции» проводит авторские вебинары, ярмарки, выставки и мастер-классы.

По инициативе Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, при поддержке Администрации г. Нижний Тагил и Ассоциации художественных промыслов России с 2004 г. проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Художественные чтения». Нижнетагильский музей изобразительных искусств при содействии Администрации г. Нижний Тагил реализует проект «Тагильский поднос начала XXI века», проводит выставки «Сохраняя розу», «Плодов и фруктов дивный сад», «Вспоминая прошлое». Опубликованы художественные альбомы, посвященные мастерам лаковой живописи Тагила.

Важным событием в год 275-летия подносного промысла стала выставка детских художественных работ «Тагильская роза» в стенах факультета художественного образования в рамках городской краеведческой игры «Мы живем на Урале», собравшая более 60 участников. Факультет художественного образования – традиционная площадка подобных мероприятий: ежегодно его выпускники представляют свои квалификационные работы, посвященные проектированию предметов декоративно-прикладного искусства с элементами Уральской народной живописи.

Традиции были заложены педагогом художественно-графического факультета Л.К. Васильевой, работающей на факультете с 1972 г. В творчестве педагог-художник сочетала принципы традиционного народного искусства с современным проектированием и дизайнерским мышлением. Одной из первых начала изучать тагильскую роспись подносов, уделяя пристальное внимание этапам выполнения и мотивам росписи, построению композиции, подбору цвета и технологии письма, поэтому курсовые и дипломные работы студентов Л.К. Васильевой сохраняли и продолжали традиции тагильской росписи подносов. Благодаря Л.К. Васильевой с 1990-х гг. на кафедре декоративно-прикладного искусства художественно-графического факультета

введен предмет «Художественные промыслы Урала». В музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» в Нижнем Тагиле стали экспонироваться студенческие дипломные работы по декоративно-прикладному искусству.

Дипломная работа Е. Козловой «Стилизованное изображение птиц в уральской росписи» (1992) – серия подносов с изображением сюжетных композиций с традиционной уральской росписью махового письма. Композиция подноса «Петушок» выполнена в красной гамме, сюжет заключён в восьмигранную форму. В центре – стилизованная форма птицы, окруженная алыми и бордовыми букетами уральской розы, выдержанной в мягком, теплом колорите.

Композиция симметричная, уравновешенная. Нарядность этой работе придает мастерское оформление бортика, вся поверхность которого заполнена золотистым орнаментом (рис. 1)⁵¹.

В сюжете подноса С. Евдокимовой «Фрукты с птицей» (2004) представлена

Рис. 1. Е. Козлова. Поднос «Петушок». 1992 г. Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

Рис. 2. С. Евдокимова. Поднос «Фрукты с птицей». 2004 г. Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

райская птица на ветке фруктового дерева (рис. 2). Край бортика оформлен легким орнаментом. Композиция симметричная, выполненная в тепло-холодной цветовой гамме. Поднос удивляет своей гармонией, поскольку плоды фруктового сада: гранат, слива, вишня написаны мягким широким мазком в три тона. Фруктово-ягодный мотив созвучен с творчеством тагильских мастериц В.П. Полевой, Л.К. Шевченко, Н.Н. Кошкиной, Т.В. Гуляевой, которые в 1980-е гг. расширили

круг изображений на подносе, добавив мотивы вишни, крыжовника, сливы.

⁵¹ Рис. 1-11. – фото из архива факультета художественного образования Нижнетагильского педагогического института – филиала ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» в Нижнем Тагиле.

В серии подносов Л. Рыжовой «Ситцевая фантазия. Торжество» (2000) прослеживаются традиции тагильского подноса с цветочно-орнаментальными композициями. Главный герой – «тагильская роза», написанная в уникальной технике уральского мазка – пышная, объемная и яркая. Лепестки темнеют, поднимаясь от светлого основания к вершине венчика. Сглаженный контур листьев, кудрявые травки и привязки легким облаком обволакивают букеты, мягко соединяя их с бордовым фоном (рис. 3). Центр композиции – орнаментальная форма, поделённая на секторы. Секторная композиция продолжает традиции тагильской художницы А.Н. Голубевой,

Рис. 3. Л. Рыжова. Поднос «Ситцевая фантазия. Торжество». 2000 г. Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

которая в начале 1980-х г. сумела возродить традиционное деление композиции подноса на сегменты различных форм и размеров и размещение в каждом секторе традиционных мотивов тагильской росписи [3, с. 59-60].

Рис. 4. С. Сорокина. Поднос «А кому какое дело, что кума с кумом сидела» 1999 г. Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

С 1990-х гг. художники чаще обращаются к сюжетным композициям. В дипломных проектах, выполненных под руководством Н.А. Гундыревой (Ефимовой), ученицы Л.К. Васильевой, прослеживается интерес к сюжетным композициям. Яркий пример – поднос С. Сорокиной «А кому какое дело, что кума с кумом сидела» (1999). Это жанровая двухфигурная композиция, окруженная тонажурным орнаментом по борту подноса. Шутка русского фольклора воплощена в образах персонажей, добродушных, искренних, по-народному лукавых и озорных (рис. 4).

Интересны сюжеты подносов Т. Габец «Тагильские мастера Худояровы. Набор подносов», раскрывающих историю подносного промысла в Нижнем Тагиле. Так, сюжет подноса «Испытание хрустального лака» обращен к сказу П.П. Бажова «Хрустальный лак» (рис. 5).

Рис. 5. Т. Габец. Поднос «Испытание хрустального лака». 1999 г.

Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

Сюжет подноса «У картины» знакомит зрителя с историей создания произведения И. Худоярова «Гулянье на Лисьей горе» (рис. 6).

Композиции заключены в овал, обрамлённый легким орнаментом. Автору удалось создать динамичные многофигурные композиции в традициях лубочных картинок. Двухмерный широкий мазок, корпусное письмо, контрастное цветовое звучание придают

Рис. 6. Т. Габец. Поднос «У картины». 1999 г.

Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

изделиям свое очарование. В 2002 г. Е. Степанова выполнила серию подносов по мотивам произведений художников XIX в. Сюжетная композиция подноса «Листобойный цех Нижнетагильского завода» – копия картины тагильского художника П.Ф. Худоярова «Листобойный цех» (1830) – одно из наиболее значимых произведений уральской живописи первой половины XIX в. Сюжет подноса ярко передает динамику производственного

процесса по изготовлению листового кровельного железа, вовлекая зрителя в напряженно-горячий рабочий ритм. Композиция уравновешена, симметрична, колорит рыжевато-коричневый (рис. 7).

Еще одна работа этого же автора выполнена по мотивам произведения новгородского художника П.П. Веденецкого «Вид Нижнего Тагила зимой» (1834). Мастерски передано на зеркале подноса очарование уральского заводского пейзажа в тихий ясный зимний день. Роспись отличается пастельная воздушность колорита, мягкость тонов, уверенность письма (рис. 8). Хочется отметить, что в конце 1980-х гг. в сюжет тагильских подносов вернулись копии станковых полотен известных художников.

Рис. 7. Е. Степанова. Поднос «Листобойный цех Нижнетагильского завода». 2002 г.
Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

Рис. 8. Е. Степанова. Поднос «Вид Нижнего Тагила зимой». 1922 г.
Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

В настоящее время дипломными проектами, связанными с Урало-Сибирской росписью, руководит ведущий преподаватель кафедры художественного образования, член Союза художников России, Е.А. Чебакова. Круг научных интересов педагога-художника – проектирование художественных изделий декоративно-прикладного искусства на основе Уральской домовой росписи.

Соглашаясь с А.С. Максяшиным хочется отметить следующие этапы проектирования художественного изделия: определение характера и характеристик проектируемого изделия; поиск необходимой информации для решения первого этапа; знакомство с аналогами изделия и исполнение

художественного произведения [7, с. 25-26]. Последовательность и логика проектирования художественного изделия, сохранение традиций в разработке декоративных композиций позволяет достичь высоких результатов.

Дипломные проекты отличаются мягкостью колорита, авторским композиционным решением и мастерством исполнения. Росписи предметов интерьера (сундуки, скамья, ширма, шкаф-бюро и др.) женственны и безмерно искренни.

Дипломный проект Д. Нестеровой «Методика выполнения Урало-сибирской росписи» (2016) раскрывает историю возникновения и развития Урало-сибирской росписи, представляет методику и технологию ее выполнения на примере росписи резной скамьи с тремя вставками на спинке. За основу декоративной композиции и цветового решения автор проекта берет примеры домовой росписи Урала: на центральной вставке расположен букет из розанов в вазоне и сидящими на веточках птицами, на двух боковых вставках вытянутый вазон с розаном, созвучен образу «древа жизни». Роспись изделия выполнена масляными красками и покрыта лаком (рис. 9).

Рис. 9. Д. Нестерова. Скамья с Урало-сибирской росписью. 2016 г.

Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

Объектом выпускной квалификационной работы А. Урум «Использование Урало-сибирской росписи в декорировании предметов декоративно-прикладного искусства» (2021) стал сундук. Сундучный промысел является одним из старинных на Урале. Его расцвет приходится на вторую половину XIX в. на Нижнетагильском и Невьянском заводах подносов [8, с. 172]. Тагильские сундуки пользовались большим спросом не только в традиционных местах производства на Урале (Невьянск, Нижний Тагил, Быньги), но и в Сибири, на Алтае, в Китай. Сундуки делали разной величины и укладывались «матрешкой». Наиболее популярным было «место» из трех изделий. Сундуки изготавливали из сосновых досок. В украшении сундуков росписи соотносились друг с другом, помогая воспринимать изделие как единое произведение [2, с. 5]. Для дипломной работы А. Урум выбрала традиционную форму сундуков с немного выпуклой крышкой. На крышке

выполнена роспись «гирлянда» – симметричная композиция, где главный мотив располагается на осевой линии фасада, а второстепенные мотивы «движутся» от центра к краям. На боковых плоскостях разместилась композиция «букет». Боковые торцевые плоскости меньшего размера украсил мотив «роза» с дополнительными элементами, на самом маленьком сундуке мотив «бутон». Работа над росписью началась с подмалевка для всех роз сразу, затем прописывалась «разживка», после этого прорабатывались бутоны на всех поверхностях изделия. Следующим мотивом для нанесения подмалевка стали листья, написанные приемом «разживка». Для завершенности композиций были выполнены приписки, придавшие росписи целостность. Комплект сундуков получился изящным, удивляя зрителей величественной простотой (рис. 10).

Рис. 10. А. Урум. Сундуки. «Использование Урало-сибирской росписи в декорировании предметов декоративно-прикладного искусства». 2021 г. Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

В апреле 2022 г. к 300-летию Нижнего Тагила и 275-летию подносного промысла факультет художественного образования подготовил выставку «По следам Тагильского подноса» (рис. 11). В экспозицию вошли лучшие подносы и предметы домашнего быта, выполненные по мотивам уральской росписи выпускниками факультета разных лет под руководством Л.К. Васильевой, Н.А. Гундыревой, Е.А. Чебаковой.

Организационно-педагогический опыт факультета художественного образования демонстрирует возможности сохранения народных традиций Урала через практическое освоение секретов народных художественных промыслов и ремесел в ходе выполнения выпускных квалификационных работ и во взаимодействии усилий мастеров-народников и педагогов-художников, способствующих сохранению традиций и преемственности поколений посредством передачи уникального ручного художественного труда. Можно вспомнить слова М. Горького: «Основоположниками искусства были гончары, кузнецы и златокузнецы, ткачихи и ткачи, каменщики, плотники, резчики по дереву и кости, оружейники, маляры, портные, портнихи и вообще –

ремесленники, люди, чьи художественно сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музеи» [5].

Рис. 11. Выставка «По следам Тагильского подноса». Общий вид экспозиции. Нижнетагильский педагогический институт, факультет художественного образования

Литература

1. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу / В.А. Барадулин. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1982 г. – 112 с.
2. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала / В.А. Барадулин. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1982. – 128 с.
3. Воронина А.С. In Memoriam. Алевтина Николаевна Голубева (1960-2019): художник, педагог, новатор нижнетагильской росписи / А.С. Воронина // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2021. – № 1. – С. 57-65. – URL: http://dpiu.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (дата обращения 23.08.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65. – EDN: JZLAQE
4. Голубева А.Н. Букет Агриппины Васильевны Афанасьевой / А.Н. Голубева // Вторые Худояровские чтения: научное издание. Доклады и сообщения. 25-27 октября 2005 г. / Уральское училище прикладного искусства; Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; редакторы: Л.А. Павленко, А.Х. Фахретденова. – Нижний Тагил: [Б. и.], 2005. – С. 72-77.
5. Горький М. Об искусстве. – URL: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-114.htm> (дата обращения: 24.08.2023).
6. Максимович В.Ф. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – приоритет государственной культурной политики / В.Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – № 2. (25) – С. 4-12. – URL:

http://www.vshni.ru/doc/dpio/maksintdpio_8_2.pdf (дата обращения 27.08.2023).
– EDN: UTEGMK

7. Максяшин А.С. Теория и методология проектирования художественных изделий: учебное пособие / А.С. Максяшин. – Екатеринбург: РГППУ, 2015. – 124 с.

8. Меркушева Э.Р. Тагильские сундуки / Э.Р. Меркушева // Вторые Худояровские чтения: научное издание. Доклады и сообщения. 25-27 октября 2005 г. / Уральское училище прикладного искусства; Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; редакторы Л.А. Павленко, А.Х. Фахретденова. – Нижний Тагил: [Б. и.], 2005. – С. 172-175.

9. Савенкова Л.Г. Приобщение к народной культуре – основа формирования духовно-нравственной культуры обучающихся / Л.Г. Савенкова // Народное и декоративно-прикладное искусство — основа формирования духовно-нравственной культуры: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся посредством народных традиций и декоративно-прикладного искусства» в рамках проведения Года культурного наследия народов России. 27 октября 2022 г. / Ред. сост. Н.В. Севрюкова. – Москва: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2022. – С. 16-21.

References

1. Baradulin V.A. Ural'skaya narodnaya zhivopis' po derevu, bereste i metallu / V.A. Baradulin. – Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo, 1982 g. – 112 s.

2. Baradulin V.A. Ural'skij buket. Narodnaya rospis' gornozavodskogo Urala / V.A. Baradulin. – Sverdlovsk: Sredne-Ural'skoe knizhnoe izdatel'stvo, 1982. – 128 s.

3. Voronina A.S. In Memoriam. Alevtina Nikolaevna Golubeva (1960-2019): xudozhnik, pedagog, novator nizhnetagil'skoj rospisi / A.S. Voronina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2021. – № 1. – S. 57-65. – URL: http://dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (data obrashheniya 23.08.2023). – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65. – EDN: JZLAQE

4. Golubeva A.N. Buket Agrippiny' Vasil'evny' Afanas'evoy / A.N. Golubeva // Vtory'e Xudoyarovskie chteniya: nauchnoe izdanie. Doklady i soobshheniya. 25-27 oktyabrya 2005 g. / Ural'skoe uchilishhe prikladnogo iskusstva; Nizhnetagil'skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural»; redaktory: L.A. Pavlenko, A.X. Faxretdenova. – Nizhnij Tagil: [B. i.], 2005. – S. 72-77.

5. Gor'kij M. Ob iskusstve. – URL: <http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-114.htm> (data obrashheniya: 24.08.2023).

6. Maksimovich V.F. Soxranenie, vozrozhdenie i razvitie narodny'x xudozhestvenny'x promy'slov – prioritet gosudarstvennoj kul'turnoj politiki / V.F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2018. – № 2. (25) – S. 4-12. – URL: http://www.vshni.ru/doc/dpio/maksintdpio_8_2.pdf (data obrashheniya 27.08.2023). – EDN: UTEGMK

7. Maksyashin A.S. Teoriya i metodologiya proektirovaniya xudozhestvenny`x izdelij: uchebnoe posobie / A.S. Maksyashin. – Ekaterinburg: RGPPU, 2015. – 124 s.

8. Merkusheva E.R. Tagil`skie sunduki / E.R. Merkusheva // Vtory`e Xudoyarovskie chteniya: nauchnoe izdanie. Doklady` i soobshheniya. 25-27 oktyabrya 2005 g. / Ural`skoe uchilishhe prikladnogo iskusstva; Nizhnetagil`skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural»; redaktory` L.A. Pavlenko, A.X. Faxretdenova. – Nizhnij Tagil: [B. i.], 2005. – S. 172-175.

9. Savenkova L.G. Priobshhenie k narodnoj kul`ture – osnova formirovaniya duxovno-nravstvennoj kul`tury` obuchayushhixsya / L.G. Savenkova // Narodnoe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo — osnova formirovaniya duxovno-nravstvennoj kul`tury`: sbornik nauchny`x statej po materialam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Formirovanie duxovno-nravstvennoj kul`tury` obuchayushhixsya posredstvom narodny`x tradicij i dekorativno-prikladnogo iskusstva» v ramkax provedeniya Goda kul`turnogo naslediya narodov Rossii. 27 oktyabrya 2022 g. / Red. sost. N.V. Sevryukova. – Moskva: FGBNU «IXOiK RAO», 2022. – S. 16-21.

УДК 7.071+75.021

Мочалова М.Н., кандидат педагогических наук, член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, доцент кафедры профессиональных дисциплин, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, с. Федоскино ул. Лукутинская 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Mochalova M.N., PhD in Pedagogy, member of the creative union of artists of decorative and applied art, associate professor of the department of professional disciplines, deputy director for educational work of Fedoskino branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Fedoskino 33, Lukutinskaya str., e-mail: fhpu@mail.ru

**Зотовы – династия федоскинских миниатюристов:
творческая манера и вклад в сохранение и развитие
традиционного художественного промысла
The Zotovs – dynasty of the miniaturists from Fedoskino:
creative manner and contribution to the preservation and
development of traditional art craft**

Аннотация. Автор статьи подробно рассматривает основные этапы становления художественного стиля Н.А. Зотова. На примере работ описана творческая манера художника – представителя династии художников федоскинского традиционного промысла. Анализируется вклад в сохранение и развитие традиционного прикладного искусства посредством творческой деятельности художников династии – Зотовых (Н.А. Зотов, Е.Г. Моисеева, С.А. Зотов, М.Н. Мочалова).

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, династия, творческая манера, шкатулка, традиционный сюжет, преемственность, сохранение традиций.

Abstract. The author of the article considers in detail the main stages of the formation of the artistic style of N.A. Zotov. On the example of the works, the creative style of the artist, a representative of the dynasty of artists of the Fedoskino traditional craft, is described. The contribution to the preservation and development of traditional applied art through the creative activity of the artists of the Zotov dynasty (N.A. Zotov, E.G. Moiseyeva, S.A. Zotov, M.N. Mochalova) is analyzed.

Key words: Fedoskino lacquer miniature painting, dynasty, creative manner, casket, traditional plot, continuity, preservation of traditions.

Сила искусства традиционных художественных промыслов – в его коллективности, в преемственности творческого опыта поколений, в передаче оригинальных приемов мастерства. Федоскинская лаковая миниатюрная живопись – вид традиционного прикладного искусства, которому присущи конкретные художественные традиции, материально-технические и образно-выразительные средства. По мнению И.Я. Богуславской: «Традиции живут и развиваются через каноны – наиболее устойчивые элементы в местном искусстве. Традиции и каноны складывались в коллективном опыте многих поколений мастеров» [3, с. 118]. Федоскинский традиционный промысел богат династиями художников, здесь происходит обмен профессиональными навыками и знаниями. Ничто не рождается на пустом месте, без освоения опыта прошлого. Династии Кругликовых, Лавровых, Семеновых, Бородкиных, Головченковых, Рогатовых и др. положили начало традиционным особенностям лаковой миниатюрной живописи в решении натюрморта, тематических композиций, бытового жанра, портрета, пейзажа. Многие мастера внесли творческий вклад в развитие промысла и сегодня, вместе с представителями династий, заботятся о развитии и сохранении традиционного прикладного искусства.

Каждый художник находит свой неповторимый творческий стиль. Н.А. Зотов идет традиционным путем развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Однако это не мешает ему выступать подлинным новатором в бытовом жанре, развивая и обогащая его возможности новыми поэтическими интонациями, экспрессией, тонким колоритом (рис. 1)⁵². Все произведения художника окрашены его личной горячей заинтересованностью в происходящем сюжете, в торжестве добра и справедливости, его личным трепетным душевным отношением к своим героям. Произведения Н.А. Зотова глубоко лиричны, индивидуальны и узнаваемы.

Николай Александрович Зотов родился 17 мая 1960 г. в семье рабочих в поселке Востряково Московской области. Ранние впечатления глубоко запали в душу Николая. Атмосфера дома, пример отца – А.Е. Зотова, его жизненная позиция, увлечение искусством стали благодатной средой, в которой возникли первые серьезные привязанности будущего художника – Николая. Старший Зотов – Александр Егорович – был творческой личностью. Талантливый самородок в

Рис. 1. Н.А. Зотов за созданием творческой композиции «Ярмарка». 2023 г.

⁵² Рис. 1. – фото из архива автора статьи.

свободное от работы время выполнял копии с работ художников «передвижников» (В.Г. Перова, И.К. Айвазовского, К.Е. Маковского и др.). Отец художника был человеком пытливого ума, сметливым и деятельным. С любопытством изучал ноты, играл на баяне, декламировал стихи.

«Отец прививал нам с младшим братом, Сергеем, любовь к реалистическому искусству. Во время школьных каникул, обязательным было посещение Третьяковской галереи, особое внимание уделялось работам «передвижников»: И.Е. Репина, В.М. Васнецова, В.Г. Перова, К.Е. Маковского, И.К. Айвазовского, В.А. Серова. Мы подробно разбирали нюансы цвета, рассматривали живописный мазок, сюжетную линию» – рассказывает Николай Зотов. Отец с пониманием отнесся к занятиям и увлечениям сына Коли, который с интересом рисовал, увлекался литературой. Сын помогал отцу делать контурные рисунки на холстах с работ В.Г. Перова «Рыболов», К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», К.П. Брюллова «Всадница». Рисование стало главным занятием мальчика. Уже в молодые годы у Николая вырабатывается свой взгляд на искусство и личность художника-творца. Он твердо решил посвятить себя живописи.

С такими устремлениями пятнадцатилетний Николай (1975) отправляется в Федоскино, где полностью погружается в атмосферу творчества и напряженного труда. В Федоскинской школе миниатюрной живописи Николай знакомится с творчеством преподавателей производственного обучения А.В. Щагина, С.С. Чистова, В.Д. Антонова, И.А. Евмененко, В.С. Кульгавова. Юный художник впервые увидел федоскинскую лаковую миниатюрную живопись. Работы произвели на него сильное впечатление, Николай поставил цель научиться этому уникальному виду искусства.

Ученические годы, проведенные в Федоскинской школе, стали для Н.А. Зотова временем нравственного взросления и определения творческого пути. Школа имела хорошо оборудованные рисовальные мастерские. В застекленных шкафах стояла федоскинская лаковая миниатюрная живопись, на стенах висели картины, наглядные пособия. Изучение дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Материаловедение», «Производственное обучение» способствовало развитию творческих задатков мальчика и все глубже погружало его в искусство лаковой миниатюрной живописи.

Н.А. Зотов рассказывает: «На занятиях по живописи я с увлечением рассматривал постановочной натюрморт, который состоял из художественных предметов (палитры, кистей, тюбиков масляных красок), в натюрморте стояла лаковая шкатулка с сюжетом «Вдоль по улице» художника В.Д. Антонова. Лаковая поверхность шкатулки сверкала ярким блеском. Специфические запахи масляных красок, скипидара и лака стали для меня особенно привлекательными».

Преподаватель «Композиции» Н.Г. Марчуков оказал решающее влияние на формирование основных понятий построения традиционной композиции федоскинской лаковой миниатюрной живописи, которая развивается и

выстраивается по своим законам, основанным на взаимосвязи сюжета и предмета в целом. Для Николая становится невозможным воспринимать сюжет и форму отдельно. Уже в ученические годы появляются первые замыслы по созданию объемно-пространственных композиций, где сюжет словно выходит из самой формы, является ее неотъемлемой частью. Учитель сумел привлечь еще совсем юного художника, настроить на серьезную вдумчивую работу. Чувство восхищения и симпатии, которые Николай испытывал к своему учителю, переросли впоследствии в искреннюю дружбу.

Так стремительно прошли ученические годы в стенах Федоскинской школы миниатюрной живописи. Обучение длилось четыре года. В школе художник овладел глубокой профессиональной подготовкой: систематическими знаниями и навыками по «Рисунку» и «Живописи». На защиту диплома выпускник представил три работы: копию с картины Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна» (панно), две творческие композиции «Квартет Гварнери» (шкатулка), «Первопечатник Иван Федоров» (шкатулка). Защита дипломных работ прошла успешно и 26 июня 1979 г. Николаю Зотову была присвоена квалификация – художник миниатюрной живописи. После удачной защиты диплома юный мастер пришел работать на Федоскинскую фабрику.

«Желание создавать тематические работы, – вспоминает художник, – привело меня в музей Федоскинской фабрики. Здесь, я познакомился с работами художников федоскинского традиционного промысла: В.В. Лаврова, Н.В. Иванова И.И. Страхова, П.Н. Пучкова, В.Д. Липицкого, Ю.В. Карапаева, Г.И. Ларишева, Н.М. Солонинкина, В.Д. Антонова и других художников».

Во время работы Николай Александрович стал часто посещать музей фабрики, с увлечением изучать и копировать произведения мастеров федоскинского промысла. Работы Г.И. Ларишева, Ю.В. Карапаева, В.Д. Антонова, В.Д. Липицкого покорили его лиризмом и высоким колористическим мастерством. Молодой мастер знакомится с художниками В.В. Лавровым и П.Н. Пучковым, которые обучают секретам декоративной живописи, композиции, художественной пластики, светотени, колорита. Таким образом, В.В. Лавров и П.Н. Пучков являлись «наставниками» для молодого специалиста. Через пять лет, работая на фабрике, Николай получает звание «Ударник труда», «Отличник качества». В 1984 г. Николай Александрович удостоен звания «Мастер золотые руки» (шестой разряд), которое давалась за высокое техническое исполнение не только копий, но и творческих работ в области лаковой миниатюрной живописи.

Художник выполняет копии федоскинской лаковой миниатюрной живописи со сложных многофигурных композиций «Хоровод» (Н.М. Солонинкин), «Боярский пир» (Н.М. Солонинкин), «Чаепитие» (В.В. Лавров), «Сказка о Царе Салтане» (А.И. Козлов), «Лель» (В.Д. Липицкий) и др. Параллельно Николай Александрович занимается созданием собственных форм для авторских работ. Он углубленно начинает изучать технологический процесс создания шкатулки из папье-маше, поэтапно постигает секреты технологии врезки перламутра, работы с эпоксидной смолой, различными маслами, шпатлевками, поталями и т.д.

Художественный опыт Николая способствовал вовлечению в профессию художника федоскинской лаковой миниатюрной живописи его брата С.А. Зотова. Младший брат с увлечением и глубоким погружением стал изучать азы рисунка и живописи. И также, как и старший брат поступил обучаться миниатюрной живописи в Федоскинское художественно-промышленное училище. После завершения профессионального обучения Сергей работает на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, где создает авторские жанровые композиции близкие по тематике работам старшего брата.

Так были созданы произведения «Красная шапочка», «Золотой петушок», «Золушка» и др. Авторский стиль, манера письма, живописные приемы выявили индивидуальные особенности в работах Сергея. Художник работает в жанре портрет, в котором демонстрирует высокий уровень рисунка, соблюдая пропорции, характерные черты изображаемого. Сергей посвятил себя именно портретной живописи.

В первые годы самостоятельных творческих поисков у старшего брата – Н.А. Зотова – наметились две линии в его работе: жанр и пейзаж. В жанровых композициях пейзаж играет важную роль. В работах «Косцы» (1986), «Морозко» (1987), «Яблонька» (1989) и других человек живет и взаимодействует в окружении природы. В этих работах, прослеживаются индивидуальные стилистические особенности, которые приводят его к созданию декоративной шкатулки «Черемуха»

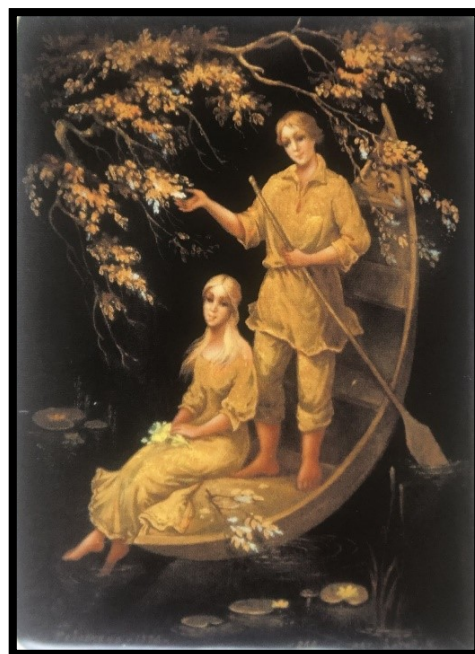

Рис. 2. Н.А. Зотов. Шкатулка «Черемуха». 1991 г.

(
1 В работе художник раскрывается как тонкий ценитель поэтичного, искреннего образа главных героев. Фигуры изображены по черному фону с применением сусального золота, бронзовой пасты, что подчеркивает декоративность и в тоже время простоту композиции. Четкий рисунок фигур, (пластичность линий, силуэт, точность деталей пейзажа (веточки деревьев, рябинки и др.) характеризуют мастера как отличного рисовальщика. Н.А. Зотов остается лириком, в работе подчеркнута глубина и проникновенность образа главных героев. Произведение «Черемуха», несмотря на миниатюрные размеры 6х5 см., отличается содержательностью, сохраняя жизненность и убедительность персонажей. С 1990 г. Николай Александрович является членом Союза художников России.

Соратником в творчестве Н.А. Зотова и продолжателем его художественного почерка стала его жена Е.Г. Моисеева, которая многие годы

⁵³ Рис. 2-4. – фото автора статьи.

является надежным тылом, помогая разрабатывать эскизы форм, орнаментов, декоративное оформление изделий и т.п.

С 1998 г. Елена Генриховна преподавала в Федоскинском художественно-промышленном училище миниатюрной живописи профессиональные дисциплины «Композицию», «Исполнительское мастерство», «Технологию и материаловедение».

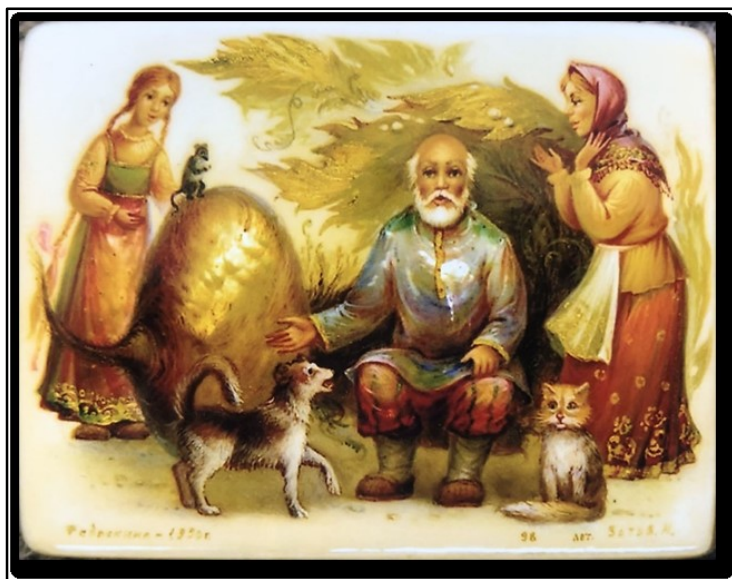
В 2006 г. Е.Г. Моисеева занимает должность главного художника Федоскинской фабрики лаковой миниатюрной живописи по настоящее время. Е.Г. Моисеева создает авторские композиции «Источник» (1993), «Аленький цветочек» (1994), «Соколиная охота» (1995) и др. В работах прослеживается сюжетная линия, художественный рисунок, ювелирная тонкость миниатюрной живописи. Некоторые произведения выполняются художниками в соавторстве. Каждой работе сопутствует большое количество эскизов, творческих споров, обсуждений.

В 1995 г. Н.А. Зотовым была создана композиция «Слово о Полку Игореве». Художника интересует былинная тематика, героизм и отвага русского народа. Главная героиня – княгиня Ольга. С трепетом и восхищением Николай изображает княгиню – прообраз русской женщины. Фигура Ольги расположена в центре композиции, ее силуэт хорошо читается на светлом фоне. Ольга поднимает вверх руки, художник демонстрирует женскую фигуру динамично в движении, подчеркивая трагизм сюжета. В ее образе проглядываются черты героизма, беззаветного самопожертвования, горячая любовь к русскому народу. Нарядное, вышитое золотом одеяние княгини, жемчуг, парча, придают образу величие. Н.А. Зотов и здесь остается лириком, но его лиризм обогащается новым эпическим звучанием. На белом фоне условно изображен солнечный диск по сусальному золоту, таким образом художник усиливает драматизм сюжета при помощи декоративных элементов и фактурности заднего плана. В этом произведении художник остается верен себе. Работа начинается с создания формы. Сама шкатулка, ее пластика, мягкость и певучесть линий помогают раскрыть образ княгини. Экспериментируя, художник создает образы героев более проникновенными и правдивыми.

В 1999 г. художник обращается к теме материнства, создает работу «Письмо с фронта». В работе передана глубина материнских чувств: пожилая женщина с любовью и трепетом перечитывает долгожданное письмо от сына с фронта. Художник выполняет работу в приглушенной цветовой гамме, выделяя женскую фигуру светлым силуэтом. Окружение фигуры минимальное, женский силуэт изображен на фоне деревянной стены.

Композиция «За власть советов» (2010), передает героизм советских людей. Художник трактует революционный сюжет через серию отдельных сцен, передавая движение, порыв вперед. Небо озаряют тревожные закаты. Цветовая гамма композиции сдержанная, центральная мужская фигура увеличена, именно она подчиняет себе живописное пространство. Сила чувств художника передана с большой сдержанностью, без внешнего пафоса.

Своими произведениями художник доказывает, что миниатюрная живопись, оставаясь декоративной и нарядной, может быть глубоко содержательной, трогательной и сентиментальной. 2010-2020 гг., ознаменованы новым экспериментальным этапом. Н.А. Зотов часто отказывается от росписи крышки шкатулки и решает то настенное панно, то миниатюрные вставки. Он ищет новые формы и новые пропорции, использует необычную толщину папье-маше, дающую возможность сделать изделие основательным, весомым, значительным. Художник занимается поиском формы шкатулок, работает над эскизами сюжета, создает произведения от листа картона до готового изделия. Творческие композиции располагаются на объемно-пространственной форме, которые он изготавливает самостоятельно. «Мастер первым, на федоскинском промысле, в своих работах стал использовать объемную пластику, создаваемую с помощью эпоксидной смолы, которая гармонично подчеркивает сюжет» [2, с. 148]. Все изделия автора отличаются оригинальностью и неповторимы в исполнении. Каждая форма изделия выполняется в единственном экземпляре. Повторить такие произведения невозможно. Особенно много художник пишет по перламутровому основанию, рассматривает в текстуре и цветовых нюансах этого природного материала контуры будущих образов, волнующихся крон деревьев, очертания холмов, лесов и перелесков. Так родились его миниатюры: «Левша» (2013), «Репка» (2014) (рис. 3), «Сказка о царе Салтане» значительную роль перламутра в этих композициях, главенствующими остаются центральные персонажи,

которые изображены на светящейся подкладке природного материала.

Композиции на тему сказка дают возможность показать все богатство техники федоскинского письма, нарядность, радостное звучание лаковой миниатюрной живописи.

Для того чтобы почувствовать, как художник раскрывает эмоциональные, взволнованные житейские наблюдения, достаточно сопоставить работы: в произведении «Яблонька» (2016) автор фиксирует природный мотив, увиденный с натуры; в работе «Праздник Федоскино» (2017) (рис. 4) художник передает образ любимого села с его извилистыми тропинками, холмами, речкой, прозрачной кроной деревьев, деревянными домиками, людьми, живущими в этом удивительном уголке русской земли; в

изделии «Лыжники» (2018 г.) мастер демонстрирует связь человека с природой.

Рис. 4. Н.А. Зотов. Шкатулка «Праздник Федоскино»:
а) крышка шкатулки; б) торец шкатулки. 2017 г.

Жизненные устремления художника и его деятельность полностью погружены в творчество. Автор статьи, М.Н. Мочалова, является продолжателем традиций, художественного подвига отца. Впечатления раннего детства связаны с активной художественной деятельностью, в семье всегда царил атмосфера высокого искусства. Каждые выходные дни вся семья ходила на этюды, писать пейзажи с натуры. Свободное время было посвящено изучению сюжетных композиций, эскизов, зарисовок отца. В семье было принято подробно изучать творчество выдающихся художников (И.Е. Репина, В.М. Васнецова, М.В. Нестерова и др.), по вечерам листать иллюстрированные художественные журналы «Юный художник», «Русское искусство». После получения профессионального образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, у М.Н. Мочаловой происходит формирование творческих качеств. Работы «Ярославна», «Моя деревня», «Дары лета» и другие отражают художественный почерк отца – Н.А. Зотова. В настоящий момент художественная деятельность тесно связана с педагогической работой. Основа обучения будущих художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи базируется на знаниях и навыках, полученных в процессе становления художественной и педагогической деятельности, на обогащении эстетического вкуса средствами традиционного искусства. Для этого молодым специалистам необходимо посещать художественные выставки, знакомиться с произведениями традиционных промыслов.

Н.А. Зотов – участник многочисленных художественных выставок, член Союза художников России. Его работы экспонируются в музеях страны. Художник, знающий и любящий искусство, особенно русское. В его работах читается интерес к древнерусской иконе, народным сказкам, былинам, эпосам.

Он создает произведения, выражающие его собственный взгляд, развивает новые пути в своем творчестве не только для себя, но и для

федоскинской лаковой миниатюрной живописи в целом, пути, которые сделают ее такой же близкой и нужной современникам, какой была когда-то для своего времени лукутинская жанровая миниатюра.

По мнению И.Ф. Стравинского: «Традиция – понятие родовое; она не просто «передается» от отцов к детям, но претерпевает жизненный процесс: рождается, растет, достигает зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается. Эти стадии роста и спада вступают в противоречие со стадиями, соответствующими иному пониманию: истинная традиция живет в противоречии» [3, с. 19].

Династия Зотовых состоит из четырех представителей художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи (Н.А. Зотов, Е.Г. Моисеева, С.А. Зотов, М.Н. Мочалова). Первые робкие шаги и любовь к искусству А.Е. Зотова, моего деда, переросли в высокое искусство, через профессиональное образование и серьезный обдуманый подход. Творческая манера каждого из художников династии имеет свои индивидуальные особенности в выполнении живописных изображений, в применении декоративных материалов. Именно династии художников заботятся о сохранении национальной художественной традиции, которые передают своим потомкам.

Литература

оловченков 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 12.08.2023).

екрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре / М.А. Некрасова. – Москва: Коллекция М, 2003. – 254 с.

ворческие проблемы современных народных художественных промыслов: сборник статей / Государственный Русский музей; составитель и научный редактор И.Я. Богуславская. – Ленинград: Художник РСФСР, 1981. – 374 с.

References

1. 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 obrashheniya 12.08.2023).

2. Nekrasova M.A. Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul'ture / M.A. Nekrasova. – Moskva: Kolleksiya M, 2003. – 254 s.

3. Tvorcheskie problemy` sovremenny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sbornik statej / Gosudarstvenny`j Russkij muzej; sostavitel` i nauchny`j redaktor I.Ya. Boguslavskaya. – Leningrad: Xudozhnik RSFSR, 1981. – 374 s.

УДК 002.2

Рыбина Л.И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Rybina L. I., director of the scientific library of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Peterburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

**Обзор: «Книжные памятники» России
Review: «Book monuments» of Russia**

Аннотация. В обзоре дается определение понятия «книжный памятник», описаны критерии для идентификации «книжных памятников», отмечена важность сохранности редких книг – «книжных памятников», хранящихся в библиотеках. В обзоре представлен пример такого издания, хранящегося в фонде научной библиотеке ВШНИ (академии) – «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество», автором которого является Игорь Грабарь.

Ключевые слова: книжные памятники, Россия, культура, книга, литературные памятники, реестр книжных памятников, библиотека.

Abstract. The review defines the concept of «book monument», describes the criteria for identifying «book monuments» and the legal status of publications, and notes the importance of preserving rare books – «book monuments» stored in libraries. The review presents an example of such a publication stored in the scientific library of the Higher school of folk arts (academy) – «Valentin Alexandrovich Serov. Life and Creativity», authored by Igor Grabar.

Keywords: book monuments, Russia, culture, book, literary monuments, register of book monuments, library.

В конце XX в. началась работа по созданию «Единого фонда книжных памятников РФ», которая продолжается до настоящего времени. Термин «книжный памятник» появился в 1980-х гг. и получил широкое распространение при обсуждении вопросов сохранности редких книг как памятников культуры и истории.

Значение термина «книжный памятник» основывается на двух значениях термина «памятник». Первое значение – памятник как ценностная категория результатов человеческой деятельности, отразившие культуру и историю своей эпохи. Второе значение термина «книжный памятник» относится к уникальным книгам – особым экземплярам изданий.

В настоящее время к «книжным памятникам» относятся: рукописные книги и издания, опубликованные по 1830 г. включительно.

Для идентификации редких книг «книжных памятников», изданных после 1830 г. выработан ряд критериев.

1. Первые издания государственных документов
2. Первые и прижизненные издания классических произведений науки и литературы.
3. Первые издания документов, представляющих важные этапы истории, науки и литературы.
4. Книги редкие и ценные по внешнему виду (например, по формату, бумаге, оформлению заглавного листа, размещению материала, иллюстрациям, обложке).
5. Книги с надписями и пометками (например, авторскими, дарственными надписями, подписанные авторами на всех экземплярах тиража, пометками цензоров, редакторов и издателей, надписями владельцев книги).

В фонде научной библиотеки ВШНИ (академии) хранится уникальное издание о художнике – Валентине Серове, занесенное в реестр «Книжных памятников» России. Автором издания был историк искусства, музейный деятель, художник – Игорь Грабарь (1871-1960). Издание вышло в серии «Русские художники» и было выпущено небывалым для того времени тиражом – 18 тысяч экземпляров (рис. 1-3)⁵⁴ [1].

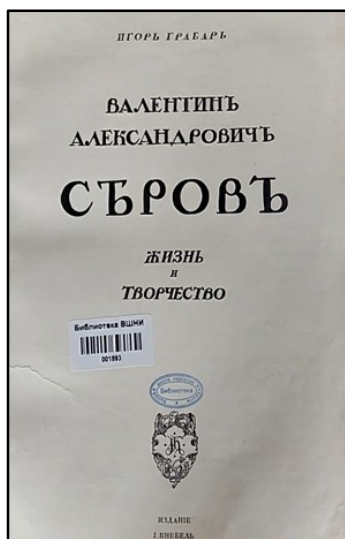

Рис. 1. Титульный лист издания И. Грабаря «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество»

Рис. 2. Фронтиспис – автотипия портрета В.А. Серова написанного И.Е. Репиным

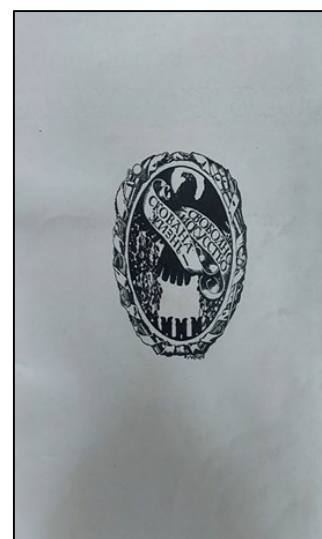

Рис. 3. Логотип серии «Русские художники», выполненный Е. Лансере

Игорь Грабарь так описывает историю возникновения замысла о создании монографии. Произошло это в 1906 г. в Париже во время выставки

⁵⁴ Рис. 1-3. – Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество / И. Грабарь; авантитул работы художника Е. Лансере. – Москва: Издательство И. Кнебель, [1914]. – титульный лист, фронтиспис, логотип.

русских художников, организованной Дягилевым. Выставка имела большой успех. Грабарь считал, что В.А. Серов имел наибольшее право на внимание. Валентина Серова на выставке заметили, но не признали своим. Автору было горько и обидно сознавать учиненную в Париже, по его мнению, несправедливость. Он дал себе слово выпустить монографию о художнике и, вернувшись в Москву, предложил В.А. Серову это осуществить. Получив его согласие, Игорь Грабарь начал работать над книгой. Во время работы он постоянно встречался с В.А. Серовым, наблюдал за тем, как он работает, был свидетелем творческого процесса рождения произведений художника [1].

В 1914 году монография была опубликована. В издании – четырнадцать глав, предисловие и четыре раздела: литература о В.А. Серове, летопись жизни В.А. Серова, список произведений, оглавление и опечатки.

В монографии автор описывает все важные события в личной и творческой жизни художника. Игорь Грабарь подчеркивает выдающиеся способности Серова, которые были отмечены его учителями.

В четырнадцать лет И.Е. Репин, у которого учился В.А. Серов, считал его уже полноценным художником, доверяя ему серьезную и ответственную работу [2].

К двадцати годам В.А. Серов уже выработал собственный стиль, который отличался от манеры исполнения учителей художника. В.А. Серов никогда не останавливался на однажды найденном удачном методе или манере исполнения. Он имел славу крайне скрупулезного художника, который мог на протяжении долгого времени работать над незначительными деталями, поэтому его картины отличаются неподражаемой игрой света и тени и подробнейшей проработкой всех элементов.

Автор монографии представил на страницах книги репродукции картин, эскизы, этюды художника (рис. 4-6)⁵⁵ [1].

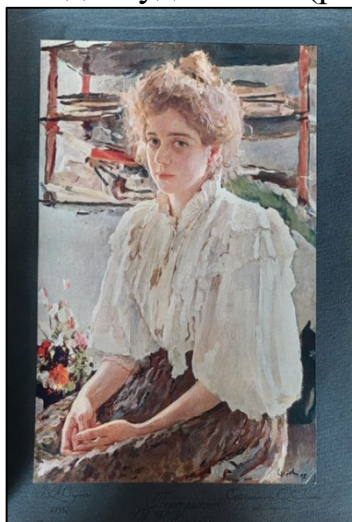

Рис. 4. Портрет Марии Львово́й. 1895 г.

Рис. 5. Портрет Александра III. 1899 г.

⁵⁵ Рис. 4-6. – Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество / И. Грабарь; авантитул работы художника Е. Лансере. – Москва: Издательство И. Кнебель, [1914]: рис. 4. – вкладыш между 64 и 65 страницами; рис. 5. – С. 129; рис. 6. – вкладыш между 89 и 90 страницами.

Рис. 6. «Похищение Европы». 1910 г.

В заключительной главе монографии «Черты жизни и творчества» Игорь Грабарь пишет, что искусство всегда тесно сплетено с личностью и чем оно значительней и подлинней, тем теснее этот союз, тем больше художественный облик сливается с человеческим. Но редко у кого искусство так определенно вытекало из самой сущности человека, как мы видим из творчества В.А. Серова. Две основные черты характера, которыми он резко отличался от всех окружающих, объясняют все его искусство: правдивость и любовь к простоте.

Игорь Грабарь в монографии описал не только творчество художника и главные события его жизни, но и обрисовал характер В.А. Серова, ближайший круг его друзей, передал его мысли касающиеся искусства и отношение к обсуждаемым вопросам общественной жизни того исторического периода.

Издание является уникальным не только по содержанию, но и по оформлению издания. Оно было напечатано в первом специализированном издательстве по искусству «И.Н. Кнебель», издания которого выделялись художественным оформлением и высоким качеством печати.

Произведения В.А. Серова находятся в Третьяковской галереи, в Русском музее. Хранятся его работы и за рубежом – в музеях и частных собраниях Швеции, Франции, США. Творчество В.А. Серова отразило эволюцию русской живописи рубежа веков: от реализма 1880-х годов до модернизма начала XX в.

Представленное в обзоре издание зарегистрировано в реестре «Книжных памятников». Официальный сайт реестра: <https://knram.rusneb.ru>. На портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» был создан сайт, где представлены цифровые копии старинных книг и других документов,

хранящихся в библиотеках, музеях и частных коллекциях. Задача проекта популяризация и демократизация профессионального знания. Председатель экспертного совета по книжным памятникам РГБ (Российской государственной библиотеки) Т.Ю. Самойленко полагает, что «сохранить по-настоящему можно только то, что имеет ценность, и понимание этой ценности присутствует не только в профессиональной среде, но и в широком общественном поле» [3].

Литература

1. Грабарь И. Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество / И. Грабарь; авантитул работы художника Е. Лансере. – Москва: Издательство И. Кнебель, [1914]. – 300 с.
2. Жизнь и эпоха [О Валентине Серове] // Художественная галерея. – 2006. – № 75. – С. 1-31.
3. Самойленко Н.Ю. Книжные памятники: учет, сохранность и доступность / Н.Ю. Самойленко // Музей. – 2023. – № 2. – С. 44-47.

References

1. Grabar` I. Valentin Aleksandrovich Serov. Zhizn` i tvorchestvo / I. Grabar`; avantitul raboty` xudozhnika E. Lansere. – Moskva: Izdatel`stvo I. Knebel`, [1914]. – 300 s.
2. Zhizn` i e`poxa [O Valentine Serove] // Xudozhestvennaya galereya. – 2006. – № 75. – S. 1-31.
3. Samojlenko N.Yu. Knizhny`e pamyatniki: uchet, soxrannost` i dostupnost` / N.Yu. Samojlenko // Muzej. – 2023. – № 2. – S. 44-47.