

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: OWNXPXS
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 Sdruzhestve 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.