

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 образования 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: профессиональное 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, пластизоля 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-vozpitanie-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/semejnoe-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/WiWS6wA3UWh0h5dWnOndvYMGdY7pJkA.pdf>. (data obrashcheniya: 07.08.2023).