

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 1 - 2024

СОДЕРЖАНИЕ

<p style="text-align: center;"><i>События и памятные даты</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 4 • <i>Борисова В.Ю.</i> Ко дню рождения Народного художника России В.Ф. Некосова 7 • <i>Куракина И.И.</i> День российской науки в Высшей школе народных искусств (академии): как это было 15 • <i>Сайфулина Е.В.</i> Участие Высшей школы народных искусств (академии) в международной выставке-форуме «Россия» (Москва, ВДНХ) 30 • <i>Лапина Е.А.</i> Выставка произведений традиционного прикладного искусства студентов Высшей школы народных искусств в Вологодском кремле 34	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ	
<p style="text-align: center;"><i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Александрова Н.М.</i> Содержание педагогического образования в области подготовки художников традиционного прикладного искусства 41	
<p style="text-align: center;"><i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Семенова Е.И.</i> Современное состояние обучения истории искусств будущих художников традиционных художественных промыслов 54 • <i>Дунаева Н.Ю.</i> Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи 74	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ	
<p style="text-align: center;"><i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i></p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Аганова И.Э.</i> Взаимосвязь гуманитарных дисциплин в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства Литературный образ в профессиональном становлении художника традиционного прикладного искусства 	83 93
<p align="center"><i>Социология, психология, культурология традиционного прикладного искусства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Лебедев С.В.</i> Специфика преподавания основ российской государственности будущим художникам традиционных художественных промыслов 	101
<p>ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА</p>	
<p align="center"><i>Методика обучения традиционному прикладному искусству</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Чуракова М.В.</i> Алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству • <i>Уткин А.Л.</i> Обучение будущих художников традиционных художественных промыслов изображению фигуры человека на занятиях пластической анатомии • <i>Ломакин М.О.</i> Пленэр в графике – неотъемлемая часть образовательной программы обучающихся по специальности «Живопись» в Высшей школе народных искусств (академии) • <i>Крохалева А.В.</i> Новые художественно-технологические материалы для росписи ткани – ресурс совершенствования качества обучения бакалавров • <i>Расторгуева А.М.</i> Выпускная квалификационная работа как форма представления результатов обучения в области художественной вышивки • <i>Кереселидзе А.Ш.</i> Влияние физической подготовки на профессиональное становление будущих художников традиционного прикладного искусства 	109 117 128 134 145 156
<p align="center"><i>Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Салтанов М.А.</i> Кто и как оценивает современные произведения традиционного прикладного искусства? 	164
<p>ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО:</p>	

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	
<i>Традиционное прикладное искусство в современном мире</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Колобов В.Н.</i> Применение органических и неорганических материалов в косторезном искусстве: новый взгляд на художественную композицию современных изделий • <i>Амиргазин К.Ж., Амиргазин Е.К.</i> Современная модель подготовки специалиста в области художественной обработки кожи в среднем профессиональном образовании 	174 189
<i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лейтланд И.В.</i> История происхождения живописных работ в коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи 	198
<i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Камнерезное и ювелирное искусство в альбомах-каталогах • <i>Лапина Е.А.</i> Художественное кружевоплетение как Великолепие художественного наследия России 	208 215

События и памятные даты

Проводится в рамках Программы «Единое научно-образовательное и художественно-творческое пространство Высшей школы народных искусств (академии) как фактора сохранения, возрождения и развития традиционных художественных промыслов, соотнесенных с конкретными регионально-историческими центрами народного искусства» (2022-2024)

Проводится в рамках инновационного образовательного проекта федеральной инновационной площадки Высшей школы народных искусств (академии)

IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «КУЛЬТУРА РОССИИ В XXI ВЕКЕ: ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ, НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕМ»

23-24 мая 2024 года

**Санкт-Петербург
2024**

***Сохраняя и развивая традиционные художественные промыслы,
мы работаем на благо России!***

Уважаемые студенты, аспиранты, молодые ученые!

Традиционные художественные промыслы – основа культурного суверенитета страны, ценностно-смыслового лидерства России в условиях определения морально-нравственных ориентиров и подлинных художественных ценностей в современном мире, ее мягкая сила.

Высшая школа народных искусств (академия) – уникальный вуз, объединивший лучшие педагогические, научные и художественные силы в деле сохранения, развития и продвижения традиционных художественных промыслов – ежегодно проводит масштабный Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем».

Форум – ***единственная в стране профильная площадка для дискуссий, обмена лучшими практиками и установления профессиональных контактов среди молодежи*** – носителей и апологетов традиционных художественных промыслов.

Цель Форума – объединить молодых лидеров мнений, поддерживающих идеи и разделяющих ценности традиционных художественных промыслов, быть точкой кипения молодежных инициатив и проектов, нацеленных на долгосрочный социально значимый эффект – развитие традиционных художественных промыслов.

Мы предлагаем инициировать максимально широкий ***междисциплинарный диалог*** молодежи о путях развития традиционных художественных промыслов, который поможет зафиксировать место и роль этого искусства в современной культуре, актуальные исследовательские подходы и методы изучения традиционных художественных промыслов; выявить культуротворческий потенциал традиционных художественных промыслов, позволяющий им быть одновременно и наследием, аккумулирующим регионально-исторические, художественно-образные и технико-технологические традиции, и драйвером развития современных национально-самобытных и национально-самостоятельных форм культуры мирового масштаба и значения.

Аспирантам и молодым ученым мы предлагаем обсудить пути и конкретные механизмы совершенствования системы непрерывного профессионального образования в традиционных художественных промыслах, а студентам, избравшим профессию художника традиционного прикладного искусства, поразмышлять над собственными образовательно-профессиональными путями, способствующими успешности самореализации, востребованности, социальной мобильности и желанию заниматься традиционными художественными промыслами.

Особое внимание организаторы Форума планируют вводу в научный оборот и знакомству широкой общественности с творческими биографиями художников традиционных художественных промыслов, сделав максимально «видимым» их вклад, в том числе педагогический, в развитие этого уникального искусства России.

Помимо пленарного и секционных заседаний участников Форума ждут:

- ✓ *тематические выставки;*
- ✓ *мастер-классы;*
- ✓ *паблик ток;*
- ✓ *творческие встречи с гостями;*
- ✓ *презентации;*
- ✓ *культурная программа в Санкт-Петербурге накануне празднования Дня*

города

Тематика секций и вопросы для обсуждения:

Традиционные художественные промыслы – национальное культурное достояние

- ✓ Каковы место и роль традиционных художественных промыслов в системе современного искусства и культуры?
- ✓ Как изучать традиционные художественные промыслы: подходы, теории, методы, инструменты;
- ✓ Великие, но малоизвестные: персоналогия традиционных художественных промыслов.

Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль

- ✓ Современные образы, материалы и технологии в традиционных художественных промыслах: как идти «в ногу со временем», не разрушая регионально-исторические и художественно-технологические традиции?
- ✓ Традиция – это модно: что делает традиционные художественные промыслы актуальными, востребованными и конкурентоспособными?
- ✓ С кем могут сотрудничать художники традиционных художественных промыслов и каковы перспективы такого сотрудничества?

Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальное профессиональное образование

- ✓ Обучение традиционным художественным промыслам: взгляд молодежи;
- ✓ Сегодня учеба – завтра профессия: какие образовательные и профессиональные треки возможны для студентов, обучающихся традиционным художественным промыслам?
- ✓ Профессиональные дефициты будущих художников традиционных художественных промыслов: что это такое и каковы механизмы преодоления?

Традиционные художественные промыслы – основа культурной идентичности

- ✓ Как заинтересовать и приобщать детей и подростков к традиционным художественным промыслам?
- ✓ Традиционные художественные промыслы – ресурс превращения регионально-исторических центров этого искусства – сел, поселков, малых городов – в территорию опережающего развития;
- ✓ Заявить о себе миру: как продвигать и популяризировать традиционные художественные промыслы в российском и зарубежном культурном пространстве?

Из материалов, присланных на Форум, будет сформирован **сборник студенческих статей**. Участники Форума получают **сертификат участника**. Итоги работы Форума освещаются в российских СМИ.

Для участия в Форуме необходимо в срок до **06.05.2024** г. выслать на электронную почту Оргкомитета **forum.kulturarossii@mail.ru**:

- 1) заявку на участие;
- 2) тезисы доклада (если участник выступает с докладом)

Отправляемое в адрес Оргкомитета письмо должно содержать пометку «На Форум».

Подробная информация представлена на официальном сайте Высшей школы народных искусств (академии) **<https://www.vshni.ru/>**

Борисова В.Ю., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, заведующий кафедрой художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 601408 Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстера, ул. Советская, д. 84, e-mail: vborisova59@yandex.ru

Borisova V.Yu., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, head of the department of professional disciplines, Mstera institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 601408 Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstera village, 84 Sovetskaya str., e-mail: vborisova59@yandex.ru

К дню рождения Народного художника России В.Ф. Некосова
On the occasion of the birthday of People's Artist of Russia V.F. Nekosova

Аннотация. Статья посвящена 84-летию Народного художника России Владислава Федоровича Некосова. Статья написана на основе интервью с художником, профессором кафедры художественно-исполнительской проектной деятельности Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи и личных воспоминаний автора о мастере. В ходе интервью Владислав Федорович рассказал об этапах своего творческого становления как художника и педагога.

Abstract. The article is dedicated to the 84th anniversary of the People's Artist of Russia Vladislav Fedorovich Nekosov. The article was written based on an interview with the artist, a professor at the Department of Artistic and Performing Project Activities at the Mstera Institute of Lacquer Miniature Painting, and the author's personal memories of the master. During the interview, Vladislav Fedorovich spoke about the stages of his creative development as an artist and teacher.

Ключевые слова: Народный художник России, Мстёра, лаковая миниатюрная живопись, профессиональная техническая школа, институт, академия, преподавание, преемственность поколений.

Keywords: People's Artist of Russia, Mstera, lacquer miniature painting, professional technical school, institute, academy, teaching, continuity of generations.

Народный художник России Владислав Фёдорович Некосов родился 10 апреля 1940 г. во Мстёре (рис. 1¹). Из-за войны рано лишился отца и испытал все трудности военного и послевоенного сиротского детства. В 1955 г. перед окончившим школу-семилетку подростком возник вопрос – куда идти

---

¹ Рис. 1-3. – фото автора статьи.

дальше? К этому времени трудное положение мстёрской художественной артели, связанное с общими для страны тяжелейшими экономическими обстоятельствами военной и послевоенной жизни, начало постепенно улучшаться. Появились заказы на импортную продукцию, на внутреннем рынке постепенно усиливался спрос на сувенирную продукцию.

Художники артели «Пролетарское искусство» были уважаемыми людьми мстёрского общества. Учиться в художественной профтехшколе в эти годы считалось престижным. Вот как вспоминает об этом сам художник: *«Когда Иосиф Маркович Вайсман, высочайшей культуры человек, универсальный врач и хирург высшего класса, имевший среди мстерян непреерекаемый авторитет, узнав у моей матери, что я поступил и учусь в художественной профтехшколе, он торжественно поздравил её с этим событием. И при этом отметил, что она, как мать, достойна всяческого уважения за правильное и достойное воспитание сына, который в будущем станет художником. А в его понимании, это звание было равносильно понятию интеллигент, интеллектуал, почтенный гражданин общества».*

Студент мстёрской художественной профтехшколы, Владислав Некосов со временем станет одним из лучших мстёрских художников. Своим

художественным дарованием, активной жизненной позицией и педагогической деятельностью он внесёт заметный вклад в развитие и обновление искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Об этом свидетельствуют его многочисленные работы, хранящиеся во многих музейных собраниях и частных коллекциях, искусствоведческие статьи, отзывы и характеристики, посвящённые его творчеству и работы его учеников.

В 1986 г. при активной поддержке Мстёрского союза художников, который тогда возглавлял В.Ф. Некосов, мстёрская художественная профессионально-техническая школа была реорганизована в среднее специальное учебное заведение – техникум. Художник вспоминает: *«Давно*

Рис. 1. Владислав Фёдорович Некосов, Народный художник России, член Союза художников России, профессор кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

уже шли диспуты и споры о необходимости организации высшего образования в промысле. Мы добились приёма у премьер-министра тех лет – И.С. Силаева – и убедительно доказали необходимость этого шага».

Владислав Федорович решает начать преподавательскую деятельность. Вместе с ним исполнительское мастерство и композицию начал преподавать ныне Народный художник России, замечательный самобытный мстёрский миниатюрист – Владимир Николаевич Молодкин, родоначальник известной во Мстёре династии Молодкиных. Его сыновья – Денис, Даниил и Николай – также известные художники.

По примеру В.Ф. Некосова и В.Н. Молодкина преподавать стали ныне Народный художник России Л.А. Фомичев, а также подающий большие надежды как художник и педагог, но к огромному сожалению рано ушедший из жизни В.В. Голованов. Они положили начало новому этапу жизни и развития родной альма матер. Под их руководством была задана и достигнута высокая планка художественных достижений в освоении мастерства и творчества. Успеху их педагогического порыва сопутствовал существовавший в то время фактор популярности искусства лаковой миниатюры, который содействовал притоку многочисленных хорошо подготовленных и мотивированных абитуриентов. Конкурс среди поступающих был 5-7 человек на место. Абитуриенты приезжали из всех регионов необъятной страны; работать художнику-педагогу с таким контингентом было интересно и увлекательно.

Годы, отданные училищу, пришлось на период наивысшего подъёма общественного интереса к миниатюре и её востребованности на художественном рынке. Художники отдавали студентам большую часть своего времени. Этот бесценный труд в то время оплачивался чрезвычайно низко. Владислав Фёдорович вспоминает: *«Платили нам такие копейки, что мы даже за зарплатой не ходили, кассир сам нам её приносил. Но мы с Володей [Молодкиным – В.Б.] решили – если нет достойной зарплаты, значит, будем работать за идею. На курсе среди студентов царил творческая жизнь и дух соревновательности. Ребята жаждали понять и постигать как можно больше, глубже проникнуть в суть дела. Рисовали постоянно и с азартом. Это придавало силы, вливало энергию и желание отдавать им всё, что они смогут принять и вобрать в себя».*

Уже будучи признанным художником, заслужившим авторитет среди старших коллег, В.Ф. Некосов, по собственному признанию *«испытывал бьющую изнутри необходимость глубокого осмысления сущности искусства, которым ... призван был заниматься. Меня мучили вопросы: в чём его суть? В чем истинный смысл его изобразительного языка? Как найти правильный способ и средства, одновременно передавая мысль, идею, замысел глубокой и значительной по объёму сложной исторической, былинной или литературной темы сюжета композиции миниатюры, но при этом сохранить изобразительную традицию с её специфическими особенностями? Причём сделать это надо было так, чтобы не было повторения того, пусть и хорошего, что уже пройдено и пережито*

предшественниками. Всё это так беспокоило меня, что просто не давало спокойно жить».

Художник погружается в процесс познания и изучения иконописи и творчества основоположников мстёрской миниатюры. Он пересматривает заново всю изобразительную систему иконографического изобразительного языка, который унаследовали эти самые «отцы-основатели» – бывшие иконописцы. Ездит в музеи Москвы, Ленинграда, Ярославля, Ростова, Костромы, Владимира, Суздаля. Покупает и выменивает редкие в то время издания и альбомы по иконописи. Пристально изучает и открывает для себя искусственно закрытый мир древнерусской живописи. И чем больше он познаёт его, тем больше открываются восхищённому взгляду В.Ф. Некосова великие достижения высочайшего искусства средневековых художников.

Такое упорство приносит свои плоды. Как откровения свыше Владислав Фёдорович постепенно получает ответы на свои вопросы. Одним из самых беспокоящих был вопрос цвета и красок: как, используя ту же самую краску на яичной эмульсии, иконописцы превращали её в сияющий цвет? Почему под их кистью краска «исчезала» и превращалась в цвет такой нежности и силы, что казалась, даже спустя столетия, как бы светящейся изнутри? В.Ф. Некосов экспериментирует, реализуя открывающиеся ему знания, и появляются чистые, яркие и вместе с тем тонко колористически сгармонированные миниатюры.

В процессе профессионального становления художник понимает важность рисунка в изобразительном искусстве и такого художественного приёма как стилизация. Без неё невозможно раскрыть идейное содержание композиции с учетом художественно-стилистических особенностей мстёрской миниатюры. При изучении классической иконографии в работах В.Ф. Некосова постепенно начинают вырисовываться ставшие характерными для него красивые силуэты фигур людей, коней, разнообразных животных, очертания цветов, деревьев, пышных дворцовых интерьеров. С тех пор светоносные краски, изящество и красота линейной пластики определяют стиль его работ.

Как отмечает Владислав Фёдорович, *«к 80-м годам [XX века – В.Б.] техника письма и свойства яичной темперы по белильному грунту были утрачены и заменены каким-то смешением техник масляной живописи и казеиновой темперы, создававшими мазок глухой не прозрачной краски».* Всё найденное и открытое в собственных поисках хотелось передать молодёжи. Природный дар убеждения и увлечённость благородной целью, личный энтузиазм и вдохновение В.Ф. Некосова заряжали студентов желанием активно постигать, искать и открывать тайны мстёрского искусства, упорно преодолевать трудности на этом пути. В понятие «художник» вкладывался смысл, куда больший, нежели просто профессия. *«Я старался передать своим студентам всё то, что мне в своё время было не додано. Я возвращал их к иконописи. Все пять лет они изучали иконографию, разнообразные иконописные стили, настоящую яичную темперную технику живописи, истинные приёмы иконописного письма. Мы с Володей [Молодкиным – В.Б.]*

начали с того, что весь первый год обучения посвятили занятиям по иконописному рисунку; учили работать в технике кистевого рисунка “инокоп”, добиваясь от студентов совершенства в графическом исполнении тончайшей детализации форм и общей конструкции рисунка. И только “поставив” им руку и глаз на профессиональную основу, мы перешли на втором году к работе с красками», – говорит Владислав Фёдорович. Этот эксперимент сразу показал свою эффективность и стал основой системы обучения профессиональному мастерству мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Учебные рисунки и работы студентов того времени стали бесценной частью коллекции методического фонда Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. Наиболее убедительно о правильности выбранного метода обучения говорят монументальные панно и дипломные работы студентов первого выпуска училища. К сожалению, большинство этих работ утрачены. Покрывающие поверхность миниатюры слои лака по каким-то причинам потрескались и отслоились вместе с живописью. Сейчас трудно определить причину этого несчастья, но остались впечатления и память об этих великолепных композициях, отличающихся свежим и неожиданным взглядом на лаковую миниатюру. Впоследствии все выпускные курсы училища старались ориентироваться на этот высокий художественный уровень.

Педагогическое дарование В.Ф. Некосова раскрылось намного раньше, еще до преподавательской деятельности в стенах училища. В 1978 г. на фабрике «Пролетарское искусство» была сформирована творческая молодёжная бригада. Ее целью стало повышение художественного уровня творческих работ фабричной молодёжи, мотивация их к творчеству как перспектива развития традиционного художественного промысла. В качестве художественного руководителя бригады был назначен В.Ф. Некосов. Он же и набирал группу, в которую он пригласил В.Ю. Борисову, автора настоящей статьи.

В бригаде царила творческая атмосфера. Нам было весело и интересно работать в особом маленьком, отгороженном и в прямом, и в переносном смысле пространстве. Нас поместили за лёгкой перегородкой, которую соорудили в вестибюле, мы разрабатывали и выполняли только творческие работы. «Массовку», так называлось копирование образцов, мы почти не писали.

Сейчас, имея немалый опыт работы преподавания в учебном заведении я могу оценить, каким деликатными, но действенными были способы и педагогические подходы, посредством которых В.Ф. Некосов исподволь, подводил нас, молодых художников, к правильному пониманию смысла миниатюры. В доказательство приведу три примера.

Пишет большую и сложную многофигурную композицию на историческую тему молодой, талантливый художник. Композиционная схема работы выстроена грамотно, динамичный сюжет убедительно передаёт напряжённость и накал изображаемого события. Технически работа

исполнена отлично. Но почему-то, глядя на неё, возникало смутное чувство, которое обычно в таких ситуациях принято обозначать словами «чего-то не хватает ...», «что-то не то ...» и т.п. Художник и сам чувствовал, что в работе нет законченности. Он снова писал и переписывал готовое, но «то, что надо» не появлялось. Владислав Фёдорович наблюдал, конечно, за этими творческими потугами, но в процесс со своими рекомендациями и замечаниями до определенного момента не вмешивался. Наконец автор предлагает художественному руководителю оценить произведение, ждёт замечаний, возможной критики, аналитического разбора. В.Ф. Некосов сохраняя молчание, садится на место автора и, буквально за считанные минуты, волшебным образом преображает работу. У нас на глазах она становится именно «такой, как надо». Что же он сделал? Нашёл на палитре нужные цвета, чистые и прозрачные, «пробежал» ими по филигранно выписанной, но бесцветной миниатюре. Этого урока нам всем, мне, во всяком случае, точно, хватило на всю жизнь.

Ещё пример. Задумал один из нас сделать работу на тему «Слово о полку Игореве». Сюжет в искусстве мстёрской миниатюры довольно известный: его не раз интерпретировали разные мастера. Молодой художник подошёл к трактовке этой темы формально, в результате чего и работа получилась формальной. Глядя на её, у человека хоть как-то знакомого с историей и культурой изображаемой эпохи, неизбежно возникало недоумение, действительно ли это та самая история про князя Игоря Святославича, о которой поведал древний поэт? Стараясь не обидеть самолюбие автора неудавшейся работы, обращаясь, как бы ко всем, Владислав Фёдорович вдохновенно и убедительно объяснил, насколько важно, принимаясь за серьёзную историческую тему, художнику всесторонне исследовать историко-культурный материал изображаемой эпохи. Художник-миниатюрист не освобождён от этой ответственности, равно как и художник академической школы. Только художник-миниатюрист трактует тему специфическими изобразительным языком и способами выражения. Это был незабываемый урок.

Пример третий. Я писала выставочную работу, и мне не удавалось изобразить женский образ, соответствующий идейному замыслу. Требовалось изобразить фигуру в сложном развороте так, чтобы очертания силуэта были выражены предельно ограниченным набором линий, очень лаконично, но при этом необходимо было придать силуэту красивую пластику. Владислав Фёдорович «мимоходом» заметил это и принёс образец, который помог мне быстро справиться с рисунком.

Мстёрская лаковая миниатюрная живопись – яркая, уникальная и неотъемлемая часть национального искусства. В.Ф. Некосов твёрдо убеждён в том, что не может прерваться из глубин веков идущая живая нить, передающаяся от поколения к поколению древняя традиция. В настоящее время Народный художник России в свои 84 года продолжает активную творческую и педагогическую деятельность (рис. 2, 3).

Рис. 2. В.Ф. Некосов. Шкатулка «Царевна-лягушка». 2010 г. Коллекция автора работы

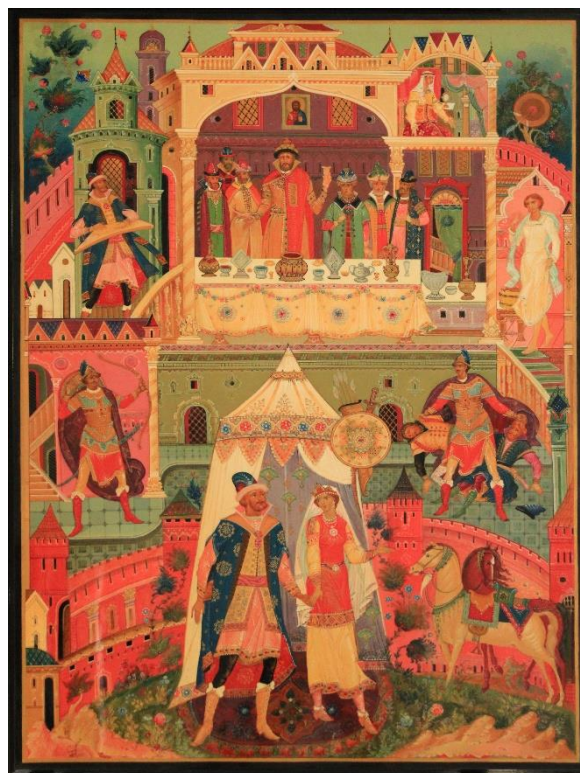

Рис. 3. В.О. Пуртова. Панно «Василиса Микулична и Ставр Гоудинович». Выпускная квалификационная работа. Руководитель В.Ф. Некосов. 2020 г. Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиал Высшей школы народных искусств (академии)

После присоединения Мстёрского художественного училища к Высшей школе народных искусств (академии) в качестве филиала и получения статуса Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, президент академии В.Ф. Максимович, высоко оценив вклад художника в развитие искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи, предложила В.Ф. Некосову проявить себя в образовательной деятельности. В настоящее время В.Ф. Некосов является профессором кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстёрского института. Как всегда, с большой заинтересованностью он общается с молодым поколением. Пытается зпродить в их душах такой же, как у него самого глубокий интерес к самобытному искусству. *«Вы учитесь быть особенными художниками. Все остальные художники изображают мир средствами натуральных образов. И только миниатюристы изображают его посредством жизнерадостных и жизнеутверждающих метафор. В миниатюре нет декаденства, упадничества, недосказанности, туманной таинственности и т.п.»* – говорит Владислав Фёдорович выпускникам, помогая им разрабатывать тематику произведений лаковой миниатюрной живописи и выполнять семестровые учебные задания и выпускные квалификационные работы. Успехи современных студентов вселяют в

Народного художника оптимизм, но при этом он обращает внимание и на недостатки в студенческих произведениях, с тем, чтобы искать пути их исправления. Так, например, он неустанно объясняет и повторяет, что важным условием становления художника-миниатюриста является постоянная работа по выполнению зарисовок, причём зарисовок со специфических образцов – иконописных подлинников и прорисей.

В.Ф. Некосов прекрасно понимает, в какой сложной социокультурной ситуации работает сегодня педагогический коллектив института, пытаясь сформировать у современных молодых людей любовь к мстёрскому искусству, которому он служит всю профессиональную жизнь и старается внести свой вклад в это непростое дело. Необходимо в любых обстоятельствах пытаться сохранить и передать будущим поколениям не историческую память о культурном достоянии, но живую традицию мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

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

Kurakina I.I., PhD in Pedagogy, associate professor of the department of art history, head of Postgraduate Studies Department of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: ladybug90@yandex.ru

**День российской науки в Высшей школе народных искусств (академии):
как это было
Day of Russian Science at the Higher school of folk arts (academy):
how was it**

Аннотация. В статье дан обзор основных мероприятий, которые проходили в Высшей школе народных искусств (академии) и ее филиалах – институтах в рамках празднования Дня российской науки.

Abstract. The article provides an overview of the main events that took place at the Higher school of folk arts (academy) and its affiliated institutes as part of the celebration of the Day of the Russian Science.

Ключевые слова: День российской науки, Высшая школа народных искусств (академия), научные исследования, традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство.

Keywords: Day of the Russian Science, Higher school of folk arts (academy), scientific research, traditional artistic crafts, traditional applied art.

День российской науки – праздник, приуроченный ко дню основания Петербургской академии наук, учрежденной 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года. В новой российской истории праздничная дата была утверждена в 1999 году, что приурочено к празднованию 275-летия Российской академии наук.

Высшая школа народных искусств (академия) – уникальный вуз, сохраняющий и развивающий традиционные художественные промыслы не только в аспекте художественно-творческой работы, но и фундаментальных и прикладных

Рис. 1. Эмблема Дня российской науки в Высшей школе народных искусств (академии)

научных исследований. Последние реализуются в логике развития идей научно-педагогической школы президента Академии, академика РАО, профессора, доктора педагогических наук В.Ф. Максимович «Создание инновационной системы непрерывного многоуровневого образования в традиционном прикладном искусстве».

Традицией ежегодного проведения Дня российской науки в Высшей школе народных искусств (академии) и ее филиалах стала организация мероприятий, направленных на знакомство студентов с перспективами научных исследований в области конкретных видов традиционных художественных промыслов, вкладом педагогов в разработку проблем теории и практики образования в этой области, творческим опытом художников.

Все филиалы Высшей школы народных искусств (академии) 8 февраля 2024 года были объединены в едином стремлении доказать и показать молодежи, что наука – это не только серьезно и значимо, но еще интересно и увлекательно (рис. 1²). О том, чем запомнился этот день, рассказывают сотрудники вуза.

Высшая школа народных искусств (Санкт-Петербург)

Проректор по научной работе, кандидат культурологии, доцент **С.А. Тихомиров**: «День российской науки предваряла экскурсия для студентов первого курса бакалавриата в Российский этнографический музей.

Рис. 2. Информационный час директора научной библиотеки Высшей школы народных искусств (академии) Л.И. Рыбиной

Непосредственно 8 февраля директор научной библиотеки **Л.И. Рыбина** провела информационный час, где представила научно-библиографический указатель «Публикации сотрудников Высшей школы народных искусств (академии) – докторов наук», а также открыла две книжных выставки «Высшая школа народных искусств – территория науки» и «Наука XXI века: открытия и достижения» (рис. 2).

Научно-библиографический указатель будет размещен на официальном сайте вуза, представляя собой краткую биографию ученого и полный список его научных публикаций, в т. ч. с гиперссылками на ресурсы, если речь идет о научных трудах, размещенных в открытом доступе. Таким

² Рис. 1-24. – фото из архива институтов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»

образом, научное наследие ученого будет представлено целостно (в отличие, например, от Elibrary.ru, где могут быть представлены не все издания, особенно ранние), в хронологическом порядке и с корректным для цитирования библиографическим описанием.

Центральным событием Дня российской науки стал публик ток «Занятия наукой в автобиографической перспективе» с учеными Высшей школы народных искусств (академии): зав. кафедрой философии, доктором философских наук, доцентом **С.В. Лебедевым**, зав. косторезной мастерской им. Н.Д. Буторина, кандидатом педагогических наук **В.Н. Колобовым**, зав. кафедрой ювелирного и косторезного искусства, кандидатом педагогических наук **М.В. Чураковой**, зав. кафедрой лаковой миниатюрной живописи, кандидатом педагогических наук **Ю.А. Бешапошниковой**, доцентом кафедры художественного кружевоплетения, кандидатом педагогических наук **Ю.Е. Лапиной** (рис. 3, 4).

Рис. 3, 4. Учасиники публик тока «Занятия наукой в автобиографической перспективе»

Проводя публик ток, мы хотели внедрить новый формат взаимодействия ученых со студентами, экспертов между собой, т.е. сделать общение интерактивным, преодолеть пассивность аудитории и раскрыть потенциал обучающихся.

Путь вхождения в науку у каждого ученого свой, равно как и неповторимы траектории научно-исследовательской деятельности. Именно по этой причине модераторы публик тока – зав. кафедрой истории искусств, доктор педагогических наук, доцент **Л.М. Ванюшкина** и проректор по научной работе **С.А. Тихомиров** предложили экспертам вспомнить, как они пришли в науку, рассказать аудитории, над решением каких научных проблем они работают в данный момент, поделиться историями о самом необычном событии, связанном с научной деятельностью. Участники публик тока поразмышляли о том, что лично им дало занятие наукой, а также поделились опытом сохранения высокой работоспособности в интенсивном графике, дали советы студентам, как избежать профессионального и эмоционального выгорания.

Формулируя вопросы для участников публик тока, мы стремились создать у студентов представление о науке не как абстрактной, но очень конкретной деятельности, которой в Высшей школе народных искусств (академии) занимаются высококвалифицированные специалисты, готовые рассказать об этом в формате персонального нарратива (сторителлинг – рассказывание историй) и поделиться полезными для обучающихся советами.

Разговор о науке в традиционных художественных промыслах в формате модерлируемого живого диалога вызвал интерес не только у студентов, но и научно-педагогических работников Высшей школы народных искусств (академии),

поддержавших формат мероприятия. Публикток транслировался в прямом эфире в официальной группе вуза ВКонтакте.

После публик тока проректор по учебной и воспитательной работе **А.Л. Уткин** наградил студентов,

Рис. 5. Мастер-класс «Краски и окраски» провел В.Н. Колобов – кандидат педагогических наук, заведующий косторезной мастерской им. Н.Д. Буторина

имеющих успехи в научной деятельности, а завершил день мастер-класс **В.Н. Колобова** «Краски и окраски», участники которого узнали о технологиях окраски различных видов кости» (рис. 5).

Институт традиционного прикладного искусства

В Институте традиционного прикладного искусства состоялась встреча

профессорско-преподавательского состава и студентов, модератором которой выступила начальник научно-исследовательского отдела, кандидат педагогических наук **О.В. Архангельская**.

Рассказывает директор Института традиционного прикладного искусства, кандидат педагогических наук, доцент **О.В. Федотова**: «Открыла День

русской науки доктор педагогических наук, профессор **И.А. Шаповалова**. В докладе «Реализация коммуникативных стратегий образования в процессе

Рис. 6. Лекция доктора педагогических наук, профессора И.А. Шаповаловой

преподавания гуманитарных дисциплин Института традиционного прикладного искусства» автор раскрыла целевые ориентации стратегии образования

Академии, сформулировала проблемы коммуникативных стратегий образования в институте и осмыслила существующий опыт их реализации (рис. 6).

Заведующий кафедрой ювелирного искусства **А.А. Поляков** представил доклад «Современный художник-ювелир: что является залогом профессионального успеха» (рис. 7), старший преподаватель **Е.В. Ефремов** – «Совершенствование содержания обучения мастерству будущих художников-ювелиров в высшем образовании», в котором изложил основные выводы защищенного диссертационного исследования (рис. 8). Обзор актуального для современных художников-ювелиров вопроса потенциала использования трехмерного моделирования при создании выпускной квалификационной работы сделала студентка 4 курса **А. Кроликова**.

Рис. 7. Выступление с докладом заведующего кафедрой ювелирного искусства Института традиционного прикладного искусства А.А. Полякова

Рис. 8. Выступление с докладом преподавателя кафедры ювелирного искусства Института традиционного прикладного искусства Е.В. Ефремова

Лекция доцента кафедры рисунка и живописи, кандидата педагогических наук, члена Союза художников России **П.Е. Серова** была посвящена возможностям применения современных цифровых технологий при решении учебных задач на дисциплинах декоративного рисунка и живописи. Выступление было с воодушевлением воспринято коллегами и студентами всех профилей подготовки.

Профессиональный диалог дополнила выставка работ студентов Академии по результатам общевузовского конкурса «Лучшее изображение розы средствами академической и декоративной живописи», подготовленная зав. кафедрой рисунка и живописи, кандидатом педагогических наук **Ю.И. Кривоzubовой**.

Завершением творческой встречи стала викторина для студентов «Твой код», организованная активистами студенческого научного общества **О. Каширкиной** и **О. Жинжировой**.

Мероприятия Дня российской науки в Москве прошли не только в стенах вуза, но и на территории ВДНХ, на площадке, представляющей г. Санкт-Петербург. Там состоялся показ уникальных коллекций одежды с художественным кружевоплетением и художественной вышивкой (рис. 9) из

«золотого фонда» выпускных квалификационных работ Академии, организованный президентом Высшей школы народных искусств, академиком РАО, доктором педагогических наук, профессором **В.Ф. Максимович**. Академии желали успехов в благом деле по актуализации и продвижению традиционного прикладного искусства России и воспитанию молодых талантов в области традиционных художественных промыслов.

Рис. 9. Студенты Института традиционного прикладного искусства в женских костюмах, декорированных художественной вышивкой

Все участники, слушатели, преподаватели и гости филиалов отметили, что День российской науки позволил ощутить единство творческого и научного пространства Высшей школы народных искусств».

Сергиево-Посадский институт игрушки

О том, как прошел День науки в Сергиево-Посадском институте игрушки, рассказывает директор, кандидат педагогических наук

Рис. 10. Выступление директора Сергиево-Посадского института игрушки, кандидата педагогических наук О.В. Озеровой

О.В. Озерова: «День российской науки имеет огромное значение для каждого, кто связан с научной и исследовательской деятельностью страны, включая ученых, научных сотрудников, педагогов, и, конечно, студентов (рис. 10).

В.А. Полякова, хранитель музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама, младший научный сотрудник музейно-педагогической

лаборатории Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов прочитала лекцию на тему «Роль московского губернского земства и мастерской «Детское воспитание» А.И. Мамонтова в развитии сергиевского игрушечного промысла на рубеже XIX – XX веков». Она вызвала интерес не только у студентов специальности «Дизайн», создающих уникальные проекты кукол в этнографических и народных костюмах, но и у студентов специальности «Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности», которые разрабатывают исторические костюмы. **В.А. Полякова** отметила большой вклад А.И. Мамонтова в работу мастерской «Детское воспитание», сыгравшей роль и в развитии художественных промыслов.

Живой интерес вызвал мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы, разработанный студенткой **Т. Чернавиной**, членом студенческого научного общества (рис. 12). Студенты и преподаватели с интересом создавали традиционную куклу, работая над ее образом и характером.

Рис. 11. Лекция В.А. Поляковой – хранителя музейных предметов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 12. Мастер-класс по изготовлению традиционной тряпичной куклы провела студентка Сергиево-Посадского института игрушки Т. Чернавина

Совместно с зав. кафедрой профессиональных дисциплин **Д.Н. Барановой** в актовом зале была организована выставка кукол в традиционных народных костюмах, выполненных студентами Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) разных лет обучения. Библиотекарем **Н.Е. Силаевой** были оформлены информационные стенды, посвященные истории развития науки в России».

Рязанский институт традиционного прикладного искусства

В Рязанском институте традиционного прикладного искусства 8 февраля и. о. директора **С.Ю. Анисина** и преподаватель отделения художественного кружевоплетения, кандидат педагогических наук **Д.Ю. Воронина** открыли выставку «От идеи до воплощения» (рис. 13).

На выставке были представлены не только изделия в материале и проекты к ним, но и пояснительные записки к выпускным квалификационным работам, приложения, что позволило студентам осмыслить создание изделий как целостный процесс научного и художественно-творческого поиска.

С.Ю. Анисина подготовила обзор литературы из фонда библиотеки филиала, необходимой для теоретической разработки тем выпускных квалификационных работ (рис. 14). **Д.Ю. Воронина** продемонстрировала презентацию, посвященную особенностям составления приложения, его содержанию и структурным компонентам.

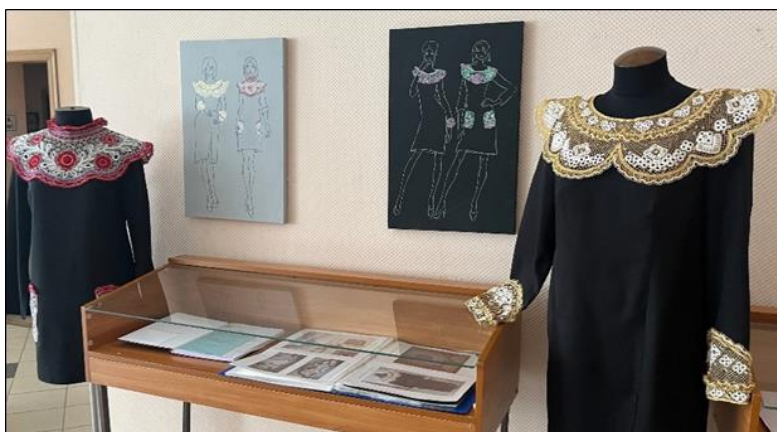

Рис. 13. Экспозиция выставки «От идеи до воплощения»

Рис. 14. Литература, необходимая для подготовки выпускной квалификационной работы

Студенты обратили внимание на разнообразные подходы к оформлению приложения к выпускной квалификационной работе, обусловленные особенностями творческого самовыражения при его составлении: принципы закрепления фрагментов ткани и образцов, особенности подбора фона, варианты составления коллажа из иллюстраций, послуживших источником вдохновения при разработке дипломного проекта.

Мероприятие прошло продуктивно – студенты смогли обсудить важные аспекты создания пояснительной записки и приложения к выпускной квалификационной работе, что поможет им успешно завершить обучение, подготовиться к будущей научно-исследовательской деятельности.

Подобные мероприятия не только способствуют развитию потенциала научно-исследовательской деятельности студентов, но и создают благоприятную атмосферу для обмена опытом и знаниями между начинающими учеными и опытными специалистами. Это позволяет поддерживать интерес студентов к науке и исследованиям в области традиционного прикладного искусства, а также содействуют вступлению в студенческое научное общество новых участников.

Богородский институт художественной резьбы по дереву

В Богородском институте художественной резьбы по дереву День российской науки решили отметить проведением студенческого научного

фестиваля «Традиционные художественные промыслы в эпоху инноваций», что особенно актуально и значимо в аспекте сохранения и развития

Рис. 15. Участники и гости фестиваля «Традиционные художественные промыслы в эпоху инноваций»

традиционного прикладного искусства в современном мире. Директор института, кандидат юридических наук, доцент **В.М. Наумов** поделился, как прошло событие: «Фестиваль открылся чтением докладов, в которых студенты и преподаватели поделились профильными знаниями и опытом, обсудили проблемы, возникающие на стыке традиций и новейших технологий, возможные пути их решения, перспективные направления развития традиционных художественных промыслов. Обсуждались вопросы интеграции современных технологий в традиционное прикладное искусство, проблемы обучения и передачи опыта, возможности продвижения традиционных художественных промыслов на международном уровне. Дискуссии, затрагивающие обозначенные темы, вызвали живой интерес у участников фестиваля и подчеркнули значимость совместной работы художников и студентов в сохранении и развитии искусства. Программу докладов сопровождала выставка студенческих работ (рис. 15).

Заключительный концерт с творческими номерами от студентов добавил ярких красок и эмоций в атмосферу фестиваля (рис. 16). Выступления студентов показали, что традиционное прикладное искусство остается живым и творческим источником вдохновения для молодого поколения.

Фестиваль «Традиционные художественные промыслы в эпоху инноваций» в Богородском институте художественной резьбы по дереву оставил неизгладимое впечатление у всех участников. Он подтвердил, что традиции и инновации могут успешно сочетаться, давая новый импульс для развития и популяризации традиционного прикладного искусства». Рис. 16. Концерт в рамках студенческого научного фестиваля «Традиционные художественные промыслы в эпоху инноваций»

Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи

Лекция директора Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, кандидата педагогических наук **М.А. Салтанова** на тему «Кто и как оценивает изделия народных художественных промыслов?» в День российской науки прошла в лектории «Лукутинские традиции» (рис. 17).

М.А. Салтанов рассказал о причинах выбора именно этой темы, поделился, какие темы научных исследований интересны молодежи: «Являясь членом регионального художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам, я познакомил своих коллег и студентов с особенностями работы художественно-экспертного совета, рассказал о критериях оценивания изделий традиционного прикладного искусства и значении присвоения изделиям статуса изделий народных художественных промыслов, продемонстрировал перспективы получения статуса произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Рис. 17. Лекция директора Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, кандидата педагогических наук М.А. Салтанова на тему «Кто и как оценивает изделия народных

живой отклик как среди обучающихся, так и среди профессорско-преподавательского состава.

Очень важно, что с докладами выступили студенты бакалавриата: например, **Е. Кобякова** на основе изучения работ федоскинских художников рассказала о наиболее востребованных художественных стилях живописи в федоскинской лаковой миниатюре; студенты среднего профессионального образования **А. Желобцова**, **В. Фалеева** выявили характерные черты традиционного федоскинского пейзажа и проанализировали работы ведущих художников в этом жанре; **А. Никонова** напомнила слушателям историю зарождения и развития жостовского промысла в подмосковных селах (рис. **К. Лелина** продемонстрировала

Художники часто не задумываются о таких возможностях, их пугает необходимость подготовки пакета документов. Именно поэтому в своей лекции я постарался доказать обучающимся значимость получения произведениями этого статуса, возможные перспективы профессионального роста и высокое значение признания ценности изделия традиционного прикладного искусства не только региональным художественно-экспертным советом, но и федеральным. Лекция нашла

возможности гармоничного сочетания художественной эмалевой росписи с ювелирным мастерством.

Заведующий библиотекой Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи **И.Н. Куленкова** познакомила обучающихся и преподавателей с научными исследованиями в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи, художественной росписи по эмали и жостовской декоративной росписи, уделив особое внимание современным исследованиям сотрудников Федоскинского института.

Хочется еще раз поблагодарить всех участников мероприятий, посвящённых празднованию Дня российской науки, выразить благодарность организаторам и научным руководителям студентов за высокое качество выполненной работы и пожелать дальнейших успехов в научных исследованиях традиционного прикладного искусства».

В День российской науки о судьбах и перспективах развития лаковой миниатюрной живописи дискутировали и в других регионально-исторических центрах этого вида искусства – Мстёре (Владимирская обл.) и Холуе (Ивановская обл.).

Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

В Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова состоялась лекция заведующего исследовательским, экскурсионно-массовым и экспозиционно-выставочным отделом МБУК «Мстёрский художественный музей», члена Союза художников России **Т.Е. Котковой** «Мстёрские миниатюристы», в ходе которой исследователь проанализировала истоки становления промысла и художественное своеобразие работ лучших художников.

Рассказывает директор института **И.И. Юдина**: «Наши студенты сегодня имеют уникальную возможность познакомиться с творческой биографией художников Мстёры, научный анализ работ которых провела Т.Е. Коткова».

Выступление было дополнено тематической выставкой, демонстрирующей выпускные работы XX в. из «золотого фонда» научно-художественного музея Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. Они показали начальные этапы становления

Рис. 18. Выступление студентки Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи А. Никоновой с докладом «История жостовской художественной росписи»

творческого почерка будущих художников, последовательность организации художественно-творческой деятельности выпускников прошлых лет

Рис. 19. Фрагмент экспозиции выставки работ из фонда научно-художественного музея Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

(рис. 19). «Представленные высокохудожественные работы были созданы в иных условиях существования искусства лаковой миниатюры, когда у художников не было возможности получения высшего образования и ведения научной деятельности» – отметила **И.И. Юдина**.

Сравнить уровень профессионального мастерства студентов прошлых лет и современных,

осмыслить преемственность образовательного процесса можно было и на других экспозициях – учебно-методической выставке лучших работ студентов среднего профессионального образования (лаковая миниатюрная живопись Мстеры) по учебной дисциплине исполнительское мастерство за I семестр 2023-24 учебного года и выставки из фонда исторических работ по дисциплине общая композиция.

Дополнили День российской науки в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова аналитический обзор научных учебных и методических изданий Высшей школы народных искусств (академии) за 2022-2023 год (рис. 20) и онлайн-показ

Рис. 20. Посетители выставки научных учебных и методических изданий Высшей школы народных искусств (академии) за 2022-2023 год в библиотеке Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

документального фильма о Владимирской области (п. Мстера). Показ состоялся в рамках межрегиональной культурно-информационной акции «Живая нить традиции», ориентированной на популяризацию традиционных художественных промыслов и ремесел, сохранение коллективной памяти о культурной идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, в том числе, посредством

внедрения и развития цифровых технологий в социокультурной сфере общества.

«Современность требует в целях сохранения и развития традиционных художественных промыслов, к которым относится русская лаковая миниатюра, применять в этой области образования научный подход и научные методы» – подвела итог И.И. Юдина.

Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова

О том, как прошел День российской науки в институте, рассказывает директор, кандидат химических наук **И.М. Семенов**: «Мероприятие было посвящено научным достижениям и исследованиям в области традиционных художественных промыслов с. Холуй. Особое внимание было уделено строчевышивальным промыслам Ивановской области.

Рис. 21. День российской науки в Холуйском институте лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова

На правах одного из спикеров конференции я выступил с докладом об интересных фактах и открытиях, сделанных на основе данных Государственного архива Ивановской области. Слушатели узнали о многообразии и разноплановости строчевышивальных промыслов, их богатейшем вкладе в формирование местной культурной идентичности, возрождении и развитии в настоящее время. Участники конференции узнали о важности обращения к архивным данным при подготовке своих научных работ» (рис. 21).

Научными открытиями в области холуйской лаковой миниатюрной живописи поделились студентки 3 курса **Е. Волкова** и **А. Краева**.

Сибирский институт традиционного прикладного искусства

Наполнен разнообразными событиями был День российской науки и в Сибирском институте традиционного прикладного искусства: лекции, дискуссионный клуб, образовательная акция. **А.М. Душкин**, директор Сибирского института традиционного прикладного искусства, отметил, что «в

Рис. 22. Участники Дня российской науки в Сибирском институте традиционного прикладного искусства

Омском филиале День науки прошел максимально насыщенно (рис. 22).

Открыл День российской науки доктор педагогических наук, профессор **К.Ж. Амиргазин** лекцией «Традиции и преемственность как фактор развития науки», в которой раскрыл вопросы воспитания у молодежи интереса к традициям и понимания их смысла, а также необходимости включения традиций в систему современных, культурных, политических, деловых и иных коммуникаций.

Рис. 23. Культурно-образовательный интенсив «Профессиональная проба»

Обсуждение поставленных вопросов было продолжено в работе дискуссионного клуба «Традиционные художественные промыслы: великолепие художественного наследия России». В формате видеоконференции студенты Сибирского института традиционного прикладного искусства познакомили обучающихся кафедры лаковой миниатюрной живописи, кафедры ювелирного и косторезного искусства Высшей школы народных искусств (академии) с результатами деятельности, направленной на возрождение и развитие урало-сибирской росписи.

Также преподаватели и студенты Сибирского института традиционного прикладного искусства приняли участие в образовательной акции «День науки» в бюджетном учреждении г. Омска

«Городской Дворец детского юношеского творчества». Вместе с заведующей кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов **С.В. Тарасовой** студенты организовали культурно-образовательный интенсив «Профессиональная проба» (рис. 23).

Институтом были представлены ознакомительные мастер-классы «Художественная роспись по дереву», «Художественная обработка кожи», «Художественный текстиль: верховая набойка», «Дизайн открытки».

Научные мероприятия института сопровождались выставкой «Красота родного края», на которой представлены творческие работы обучающихся по специальности «Живопись», выполненные в каникулярное время (рис. 24).

Рис. 24. Фрагмент экспозиции выставки «Красота родного края»

Мероприятия, организованные филиалами-институтами Высшей школы народных искусств в рамках Дня российской науки, познакомили не только с опытом научных исследований в традиционных художественных промыслах, но и продемонстрировали перспективы их дальнейшего изучения и развития.

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

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

**Участие Высшей школы народных искусств (академии) в международной выставке-форуме «Россия» (г. Москва, ВДНХ)
Participation of the Higher School of Folk Arts (Academy) in the international exhibition and forum "Russia" (Moscow, VDNH)**

На международной выставке-форуме «Россия», открытой в павильонах Выставки достижений народного хозяйства, 6-11 февраля 2024 г. прошла тематическая неделя «Санкт-Петербург научный». Вузы и научные организации города, подведомственные Комитету по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, познакомили с ключевыми достижениями города в науке и профессиональном образовании.

В течении трех дней посетители выставки получили возможность посмотреть уникальную коллекцию выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств (академии): изделия, оформленные ручной традиционной художественной вышивкой различных регионов России (рис. 1-4³), и великолепные кружевные платья (рис. 5-8), выполненные на основе вологодской и киришской технологии плетения.

Оригинальное художественно-образное решение текстильных изделий, технологическое совершенство их исполнения подчеркнули высокий профессиональный уровень подготовки молодых специалистов, нацеленных в своем творчестве на сохранение и дальнейшее развитие традиционных художественных промыслов России, чем поразили гостей выставки.

Дефиле, в котором приняли участие 16 студентов Академии, было дополнено интерактивным сопровождением. Смена времен года с узнаваемыми видами Санкт-Петербурга на заднем плане, имитация подающих осенних листьев или расцветающих весенних цветов под ногами моделей, воссоздали особую атмосферу, вызвавшую восторженные эмоции зрителей.

Представленные ниже фотографии дают представление о красочности показа произведений ручной работы, выполненных молодыми художниками, только начинающими свой творческий путь.

---

³ Рис. 1-8. – фото автора статьи.

Рис. 1. Платье с художественной вышивкой

Рис. 2. Платье с художественной вышивкой

Рис. 3. Платье с художественной вышивкой

Рис. 4. Платья с художественной вышивкой

Рис. 5. Платье. Художественное кружевоплетение

Рис. 6. Платье. Художественное кружевоплетение

Рис. 7. Платье. Художественное кружевоплетение

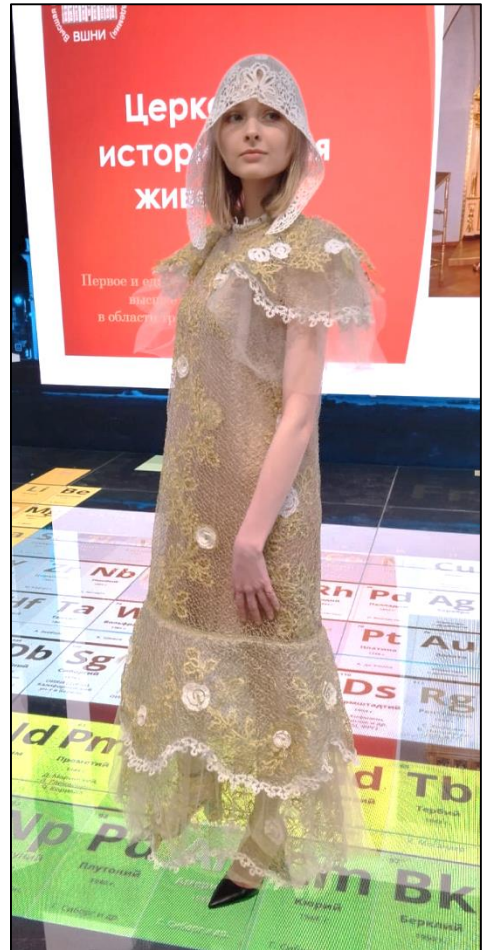

Рис. 8. Платье. Художественное кружевоплетение

УДК 378.6:347.731.3

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

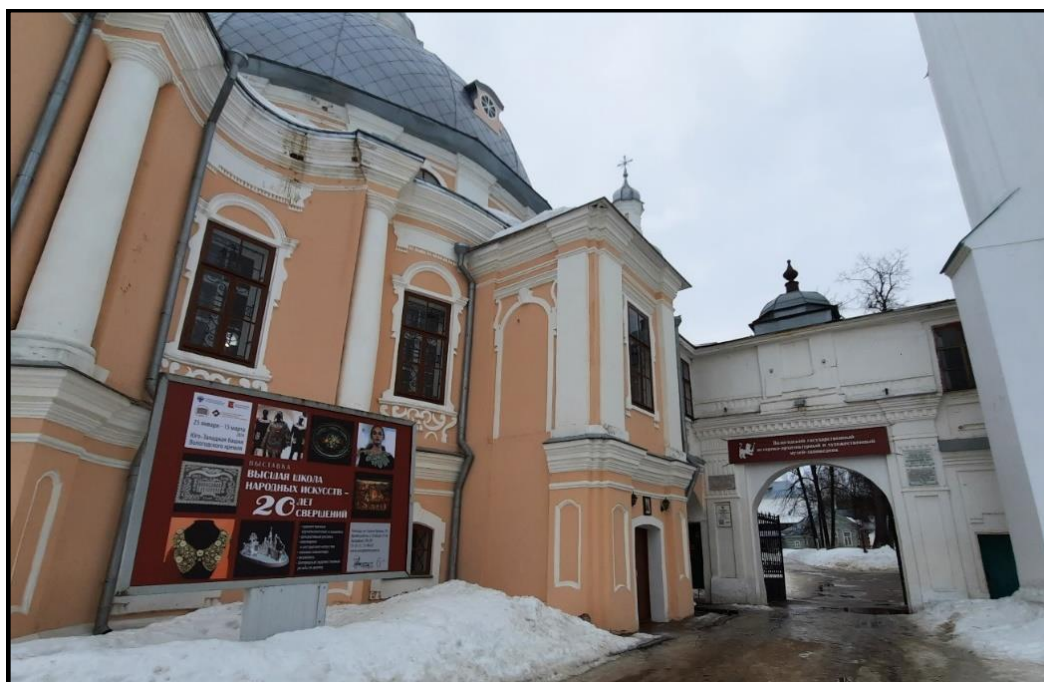
Lapshina E.A., PhD in Pedagogy, head of the department of artistic lace making Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

**Выставка произведений традиционного прикладного искусства студентов Высшей школы народных искусств в Вологодском кремле
Exhibition of works of traditional applied art by students of the Higher school of folk arts in the Vologda kremlin**

25 января 2024 в Юго-Западной башне Вологодского кремля открылась выставка «Высшая школа народных искусств – 20 лет свершений», посвященная 20-летию вуза.

На открытии экспозиции присутствовало 54 человека. Прозвучали теплые слова от организаторов и приглашенных гостей выставки: сотрудников музеев, кружевных предприятий, студентов колледжей, вузов города, ценителей русского традиционного прикладного искусства.

На выставке были представлены выпускные квалификационные работы студентов Академии и ее филиалов, всего 118 предметов традиционного прикладного искусства: художественная вышивка, художественное кружевоплетение, ювелирное искусство, богородская художественная резьба по дереву, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, декоративная нижнетагильская роспись по дереву и металлу.

Торжественное открытие выставки сопровождалось приветственным словом генерального директора Вологодского государственного музея-заповедника Ю.В. Евсеевой, которая высоко оценила качество представленных произведений и поблагодарила Высшую школу народных искусств (академию) за многолетнее сотрудничество. Директор центра народной культуры города Вологды Н.А. Березина отметила, что изделия демонстрируют богатое культурное наследие России. Н.С. Боева, директор музея кружева города Вологды, вела церемонию открытия, рассказала о направлениях деятельности Академии и изделиях, представленных в экспозиции. О выпускных квалификационных работах Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Высшей школы народных искусств рассказал В.М. Наумов, кандидат юридических наук, директор института. Е.В. Сайфулина, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественной вышивки раскрыла технологические особенности создания представленных изделий. Е.А. Лапшина, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения поблагодарила сотрудников музея за профессиональную работу при монтаже выставки.

Выставка в Вологодском государственном музее-заповеднике проводилась в рамках реализации инновационного образовательного проекта федеральной инновационной площадки Высшей школы народных искусств (академии) «Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России» (2023-2027 гг.).

Выставку в Вологодском кремле посетило более тысячи человек, оставив прекрасные отзывы об увиденном.

Высшая школа народных искусств благодарит Вологодский государственный музей-заповедник за предоставленную возможность проведения отчетной выставки Академии в историческом месте, которое является памятником материальной и духовной культуры нашей страны.

7.02.24
 Какая красота! Восхищение!
 Как радостно смотреть на эти работы, РУЧНЫЕ работы, сделанные с душой!
 Благодарим авторов, руководителей и организаторов выставки
 Благодарим Вологодскую школу народных искусств.
 Приветствие и Божией помощью в ваших трудах! Сильва Ф.
 Огромная благодарность за такую драгоценную, изысканную, талантливую красоту!
 Радостно от того, что у нас есть такие мастера!
 При обустройстве выставки возникают мысли о том, что наша Россия - бездонный клад из талантов!
 Спасибо за радость!
 10 февр. 2024 г.
 Милу
 Делюкологическая фабрика! Вологда
 (Сильва) 10.02.2024
 Восхищение, благодеяние и любовь!
 14 февраля 2024 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

УДК 37.013:745

Александрова Н.М., доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов, заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: profped@bk.ru

Aleksandrova N.M., doctor of pedagogical sciences, professor, director of the Research institute of traditional artistic crafts, head of the Department of Theory and Methods of Vocational Education of the Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, emb. Griboedov Canal, 2, lit. A, e-mail: profped@bk.ru

Содержание педагогического образования в области подготовки художников традиционного прикладного искусства⁴

The content of pedagogical education in the field of training professionals of traditional applied arts

Аннотация. Статья посвящена изучению новой области научного педагогического знания – педагогическому образованию в области подготовки художников традиционного прикладного искусства. Рассмотрены нормативные и методолого-теоретические основания содержания педагогического образования в области подготовки художников. Представлен ход и результаты создания содержания педагогического образования для среднего профессионального и различных уровней высшего образования на примере исследований Высшей школы народных искусств (академии). На основе проведенных исследований предложены пути дальнейших научных работ, затрагивающих теоретическое и практическое направления изучения педагогического образования в области подготовки художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, педагогическое образование, содержание, методология, теория, практика, учебные дисциплины, педагогическая практика, перспективы.

---

⁴ Статья публикуется в рамках инновационного образовательного проекта федеральной инновационной площадки Высшей школы народных искусств (академии) «Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах и формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России»

Abstract. The article is devoted to the study of a new area of scientific pedagogical knowledge namely pedagogical education in the field of training artists of traditional applied art. The normative and methodologically theoretical foundations of the content of pedagogical education in the field of training artists are considered. The progress and results of creating the content of pedagogical education for secondary vocational and various levels of higher education are presented using the example of research from the Higher School of Folk Arts. Based on the conducted research ways for further scientific work have been proposed affecting the theoretical and practical areas of studying teacher education in the field of training artists of traditional applied art.

Keywords: traditional applied art, teacher education, content, methodology, theory, practice, academic disciplines, teaching practice, prospects.

Педагогическое образование уже более десяти лет реализуется в области подготовки художников традиционного прикладного искусства. Объясняется это тем, что объектами профессиональной деятельности выпускников выступают не только произведения различных видов традиционного прикладного искусства, но и образовательные организации, реализующие для детей и взрослых образование по этим видам искусства. Это определено действующими федеральными государственными образовательными стандартами по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (54.03.02 – бакалавриат, 54.04.02 – магистратура) и специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» (54.02.02 – среднее профессиональное образование, квалификация «художник-мастер-преподаватель»). Остановимся на этом подробнее.

Так, уровень среднего профессионального образования подготовки художников-мастеров-преподавателей ориентирован на осуществление преподавательской и учебно-методической деятельности в образовательных организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях [1]. Для этого будущий преподаватель в своей деятельности обязан применять знания в области психологии и педагогики на всех стадиях учебного процесса; иметь опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения занятий; уметь проводить коррекцию своей педагогической деятельности согласно полученным результатам; осуществлять воспитательную деятельность.

В высшем образовании на уровне бакалавриата в действующем ФГОС ВО педагогическая деятельность определена как один из типов профессиональной деятельности, к которой могут подготавливаться выпускники [2]. В соответствии с установленными общепрофессиональными компетенциями будущий выпускник должен быть способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения и дополнительного образования для детей и взрослых [2].

Высшее образование на уровне магистратуры согласно действующему ФГОС ВО в рамках освоения программы предусматривает подготовку выпускников к решению педагогических задач в своей профессиональной деятельности. В рамках общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих педагогическую деятельность, выпускник способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и дополнительного профессионального образования [3].

Подготовка в высшем образовании по специальности «Живопись», квалификации – художник-живописец (церковно-историческая живопись), охватывает образование в области традиционного прикладного искусства, а именно иконописание и лаковую миниатюрную живопись таких регионально-исторических центров, как Палех, Холуй, Мстера. Согласно ФГОС ВО по специальности «Живопись», одной из областей профессиональной деятельности выпускников – художников-живописцев – является (среди других видов деятельности) педагогическая. После обучения в вузе они могут занимать преподавательские должности в дошкольном, начальном общем, основном общем образовании, профессиональном обучении, профессиональном и дополнительном образовании [4].

Таким образом, для осуществления выпускниками заявленной в вышеуказанных федеральных государственных образовательных стандартах, педагогической деятельности необходимо обучение педагогике для освоения знаний ее основ, а также дидактических и методических особенностей преподавания в дошкольном, среднем общем, профессиональном и дополнительном образовании. Заявленная в нормативных документах педагогическая деятельность требует обязательного введения в образовательный процесс педагогических дисциплин и практик.

Ввиду того, что предполагаемыми образовательными организациями, где могут работать выпускники, являются дошкольные учреждения, учреждения общего образования, колледжи, вузы, школы искусств и другие, содержание педагогических дисциплин обязано интегрировать учебную информацию двух направлений. Первое – об основных разделах педагогики – дидактика, воспитание, управление образованием, методика обучения. Второе – о специфике преподавания различных видов традиционного прикладного искусства в профессиональных учебных заведениях, что изучается в профессиональной педагогике, т.к. именно этот научный раздел педагогики ответственен за обучение, воспитание и развитие человека для осуществления им профессиональной деятельности в определенной отрасли.

Изучение общей и профессиональной педагогики может быть осуществлено только на базе сформированных психологических знаний и умений. Это объясняется тем, что психология как наука позволяет постигнуть сущность понятий: «личность», «индивид», «индивидуальность», «направленность личности», «поведение», «деятельность», «способности», «общение», «память», «мышление», «речь», «эмоции», «чувства», «воля», «внимание», «творчество», «восприятие», «воображение» и других. Все

перечисленные понятия являются базовыми для формирования знаний об индивидуальных психологических особенностях личности, эмоционально-волевой ее сфере, познавательных процессах, межличностных отношениях. Будущие преподаватели, обладая перечисленными знаниями, овладевают умениями определять профессионально важные характеристики личности студента, изменения в них, что является частью педагогической деятельности.

Именно в профессиональной педагогике, а точнее в профессиологии педагогического образования, рассмотрены вопросы становления профессиональной зрелости педагога, формирования личностных качеств и потребностей, раскрывающих его профессиональное поле деятельности [5; 6]. Так, указывается, что структура профессиональной зрелости для разных категорий педагогов закладывается в обучении будущих преподавателей в вузе и имеет базовую, общую для всех, и вариативную, отражающую специфику деятельности, части [6, с. 118]. Это мнение согласуется с выявленными и указанными выше двумя интеграционными направлениями содержания педагогических дисциплин – общим и профессиональным (по видам традиционного прикладного искусства). Тот же автор, раскрывая сущность профессиональной зрелости педагога, отмечает ее психолого-педагогическую базу – универсальные интегративные показатели деятельности человека, а именно: способность к самоорганизации, саморазвитию, самоактуализации и самосовершенствованию, в которых заложена идея значимости активности личности для процесса ее развития [6, с. 118].

Изучение приведенных выше научных источников, а также научных работ иных ученых-исследователей педагогической деятельности и педагогического образования (А.В. Балакирева, Н.М. Борытко, Г.Н. Варковецкая, Э.Ф. Зеер, Л.А. Ламанова, И.В. Роберт, В.И. Сопин, А.П. Тряпицина и др.) доказывает, что разработка содержания педагогического образования основывается на: характеристиках профессионального поля деятельности педагогов (результатов профессиологических исследований) и взаимодействии его с квалификацией педагогов, на принципах фундаментализации, интеграции и дифференциации, доступности, системности, социально-культурной компетентности, соединении теории с практикой.

В соответствии с этим для создания содержания педагогического образования в среднем профессиональном и высшем образовании в области различных видов традиционного прикладного искусства, которое реализует Высшая школа народных искусств (академия), были проведены следующие научные исследования:

- изучение методами наблюдения, анализа, сравнения видов педагогической деятельности преподавателей в образовательных организациях общего образования, учреждениях дополнительного общего образования для детей, организациях среднего профессионального и высшего

образования, которые осуществляют образование в области изобразительного искусства;

- разработка и апробация пилотных учебных программ по психологии, педагогике, методике и педагогическим практикам с последующим анализом содержания, методов, средств и форм обучения;

- корректировка содержания разработанных ранее учебных программ, учебных практических заданий и педагогических практик с целью повышения качества педагогического образования.

Экспериментальные исследования, начавшиеся с 2016 г., продолжают в настоящее время и охватывают не только разработку новых и корректировку функционирующих учебных программ и дидактических средств, выбор эффективных методов, форм и практик обучения, но и создание теоретических положений дидактики профессионально-педагогического образования в области традиционного прикладного искусства.

Исследования в данной области проводятся впервые и затрагивают разные образовательные уровни – среднее профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет). В них участвуют преподаватели педагогических и психологических дисциплин всех образовательных структур Высшей школы народных искусств, включающих головной вуз в Санкт-Петербурге и восемь ее филиалов-институтов, расположенных в регионально-исторических центрах возникновения и развития лаковой миниатюрной живописи, художественной вышивки, художественного кружевоплетения, косторезного искусства, художественной обработки кожи, игрушки, богородской художественной резьбы по дереву, художественной росписи по эмали, декоративной росписи по дереву, металлу и ткани.

Проводящиеся научные работы подкреплены диссертационными исследованиями научно-педагогических работников вуза по научной специальности 5.8.7. – Методология и технология профессионального образования (педагогические науки), которые касаются вопросов изучения содержания среднего профессионального и высшего образования в области различных видов традиционного прикладного искусства.

Экспериментальная работа доказала, что важным практическим методом исследования являются экспедиции – метод наблюдений в полевых условиях. Включенные и не включенные, монографические и формализованные наблюдения проводятся на занятиях по психологии и педагогике в различных структурных подразделениях вуза, в том числе в его филиалах. Использование метода наблюдений позволило получить первичную информацию о ходе освоения содержания педагогического образования, квалификации преподавателей, эффективности использования дидактических средств. Заполненные протоколы наблюдений (педагогический инструментарий метода наблюдения) позволили собрать экспериментальные данные для последующего анализа и сравнения изменений в содержании педагогического образования, которые были

внесены во время корректировки учебных программ, учебных практических заданий и педагогических практик.

Приведем примеры этих исследований. В Рязанском институте традиционного прикладного искусства – филиале Высшей школы народных искусств (академии) анализ результатов наблюдения на занятиях по учебной дисциплине «Основы психологии и педагогики», входящей в учебный план подготовки художников по художественной вышивке и художественному кружевоплетению в среднем профессиональном образовании, показал следующее. Заявленные в программной теме дисциплины цели воспитания молодежи трактуются без учета их различий в общем и профессиональном образовании и без использования знаний о традиционных для Рязанского региона видах художественной вышивки и художественного кружевоплетения как одного из средств достижения цели эстетического и патриотического воспитания. Этот факт потребовал корректировки содержания темы в программе.

Наблюдениями на занятиях и в беседах с преподавателями выяснились их пробелы в знании психологии и педагогики. Было установлено наличие ошибок в речи преподавателей, связанных с непониманием педагогических понятий. Например, методологический подход определялся как цель обучения, при объяснении функций обучения, или деятельности не разъяснялся смысл понятия «функция». Это приводило к путанице в понятиях у студентов, снижению мотивации к познанию педагогической деятельности, что доказывалось ответами обучающихся на экзаменационные вопросы по педагогическим дисциплинам и в беседах на семинарских занятиях. Выявленные факты определили темы повышения психолого-педагогической квалификации преподавателей вуза. Был составлен план повышения квалификации, который осуществляется в Высшей школе народных искусств (академии) в соответствии с нормативными требованиями на регулярной основе и с учетом результатов мониторинга педагогической деятельности преподавателей.

Остановимся на основных теоретических и практических результатах исследования содержания педагогического образования в области традиционного прикладного искусства. К теоретическим результатам исследования отнесем:

- установление регионально-исторического подхода как важнейшего в разработке профессионально ориентированного содержания обучения педагогических дисциплин;

- раскрытие функций профессионального подхода как определяющего специфику содержания педагогической деятельности в области традиционных художественных промыслов, что представляет собой научную базу для создания содержания педагогического образования;

- создание основ интегративной дидактической теории подготовки художников-педагогов в области традиционного прикладного искусства, а именно интегративно-модульного построения содержания обучения; интеграции и дифференциации содержания дисциплин благодаря введению в

него инвариантной и вариативной частей, а также распределению его по уровням интеграции (межнаучный, междисциплинарный, внутридисциплинарный);

Основными практическими результатами исследования являются:

- разработка, корректировка и внедрение в педагогический процесс учебных программ дисциплин: «Основы психологии и педагогики», «Методика преподавания специальных дисциплин», а также «Педагогической практики» для освоения педагогической деятельности на уровне среднего профессионального образования и в соответствии с конкретным видом традиционного прикладного искусства;

- разработка, корректировка и внедрение учебных программ дисциплин: «Основы психологии», «Педагогика», «Методика преподавания специальных дисциплин», а также педагогической практики для подготовки к педагогической деятельности студентов в высшем образовании (бакалавриат) по конкретным профилям (видам) традиционного прикладного искусства;

- разработка, корректировка и внедрение учебных программ дисциплин: «Психология и педагогика», «Теория и методика преподавания специальных дисциплин», педагогической практики для подготовки студентов к педагогической деятельности на уровне магистратуры и в соответствии с конкретными профилями (видами) традиционного прикладного искусства;

- разработка, корректировка и внедрение учебных программ дисциплин: «Психология и педагогика», «Методика преподавания специальных дисциплин», педагогической практики для подготовки студентов высшего образования по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись);

- создание системы практических заданий (семинары, практические работы), обеспечивающих освоение студентами основ психологии, педагогики и методики обучения специальным дисциплинам;

- разработка комплекса дидактических материалов на основе использования компьютерных технологий для обеспечения освоения содержания педагогического образования.

Отметим, что практическим достижением в разработке содержания педагогического образования можно считать и установление видов учебной деятельности для освоения процесса обучения и воспитания на педагогических практиках. Так, во время педагогической практики в среднем профессиональном образовании и в бакалавриате согласно профессиональным компетенциям, соответствующим педагогической деятельности, отмеченной в федеральных государственных образовательных стандартах, обучаемые осваивают диагностические методы преподавателя при посещении занятий. Занятия проводятся в учреждении дополнительного образования или среднего профессионального образования, при этом они овладевают планированием и методикой учебного процесса и проводят самостоятельно 2-3 учебных занятия с последующим их самоанализом.

Проведенные работы оформляются студентами в виде отчета о педагогической практике.

Магистранты на педагогической практике также проводят диагностику учебных занятий методами наблюдения и анализа, посещая их и заполняя протоколы наблюдений. При этом выбираются учебные занятия уровня среднего профессионального образования или бакалавриата по тому же профилю (виду) подготовки, например, художественной вышивке. Это позволяет студентам понять суть непрерывного профессионального образования по определенному виду традиционного прикладного искусства, изучить различия в содержании обучения дисциплинам. Студентам магистратуры предоставляется возможность проведения от 5 до 10 занятий самостоятельно. На всех образовательных уровнях в оценивании результатов педагогической практики учитывается проведение студентами мастер-классов по художественной технологии изготовления произведений традиционного прикладного искусства того вида, который ими осваивается в учебном заведении.

В процессе разработки и корректировки содержания педагогического образования совершенствовалась и критериально-оценочная база контроля освоения педагогических знаний и умений. Так, была разработана система критериев оценивания, охватывающая овладение содержанием по каждой теме педагогической или психологической дисциплины, включая освоение теоретического и практического материала. По показателям оценивалось выполнение студентами обязательных практических заданий и работа на семинарах.

Уровень освоения содержания педагогического образования в среднем профессиональном и высшем образовании доказательно представлен в выпускных квалификационных работах студентов, а именно в их текстовой части. В ней наряду с художественно-технологическим, экономическим аспектами внесен педагогический аспект в виде предложений к использованию в учебном процессе дошкольного, общего и профессионального образования созданных произведений и технологических особенностей их разработки, или в качестве методических разработок для преподавателей к применению на занятиях по профессионально значимым дисциплинам, полученных в процессе выпускной квалификационной работы результатов.

Оценивание результатов освоения скорректированного содержания педагогического образования на разных профессиональных уровнях показало, что все студенты овладели основами педагогической деятельности. По результатам тестирования с использованием системы электронного обучения и реализации дистанционных образовательных технологий Moodle в 2023 г.:

- 32% студентов среднего профессионального образования освоили педагогические дисциплины на «отлично», 68 % – на «хорошо»;

- 38% студентов бакалавриата и специалитета овладели содержанием педагогического образования на «отлично», 62 % – на «хорошо»;

- 81% студентов магистратуры освоили педагогические дисциплины на «отлично», 19 % – на «хорошо».

Увеличение количества студентов, осваивающих педагогическую деятельность на «отлично» от уровня среднего профессионального образования к уровню магистратуры объясняется упрочнением, углублением и расширением спектра педагогических знаний и умений, чему способствует реализуемое в Высшей школе народных искусств (академии) непрерывное многоуровневое профессиональное образование. Резкое повышение количества студентов, освоивших педагогические знания и умения в магистратуре на «отлично», можно объяснить овладением на этом уровне образования самостоятельными навыками ведения занятий со студентами. Этому способствует не только увеличение количества учебных занятий, которые магистранты проводят в рамках педагогической практики, но и приобретенный ими педагогический опыт при проведении мастер-классов на выставочных и научно-практических мероприятиях, а также преподавая различные учебные предметы в дополнительном общем образовании факультета дополнительного образования Высшей школы народных искусств (академии).

Проводимые в Высшей школе народных искусств (академии) теоретические и практические исследования, направленные на совершенствование содержания педагогического образования в области подготовки профессионалов традиционного прикладного искусства, включены в единую систему педагогических исследований по профессиональному образованию в традиционном прикладном искусстве. Это активизирует изучение содержания педагогического образования, помогает проверять результаты исследования, сравнивая их с результатами других исследований в системе. Например, исследования И.А. Шаповаловой, посвящённые созданию модели междисциплинарного подхода к организации процесса обучения будущих художников традиционных художественных промыслов [7] были использованы в определении связей между содержанием педагогических и психологических учебных дисциплин при конструировании их тематического содержания.

Есть примеры влияния результатов практических исследований в содержании педагогического образования в области традиционного прикладного искусства на изменение содержания педагогического образования в других областях деятельности. Например, в Сергиево-Посадском институте игрушки – филиале Высшей школе народных искусств (академии) преподавателями педагогических дисциплин проведена корректировка содержания пилотных учебных программ «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» профессионального модуля «Педагогическая деятельность». Модуль используется при подготовке дизайнеров в области игрушки в среднем профессиональном образовании. Научно-практическим основанием корректировки выступило несоответствие

между показателями оценки результата освоения общих и профессиональных компетенций и содержанием тем в указанных выше учебных дисциплинах.

Разработка, корректировка и внедрение содержания педагогического образования в подготовке художников в конкретных видах традиционного прикладного искусства представляет собой новую область педагогических исследований в профессионально-педагогическом образовании и итоги исследований в ней уже имеют важные для развития этой области результаты. Ход и результаты данных исследований повлияли на обращение к изучению содержания педагогического образования в других профессиональных областях. Предполагаемыми направлениями дальнейших исследований являются:

- теоретическое направление – установление и обоснование принципов отбора содержания педагогического образования для создания учебников и учебных пособий по освоению педагогической деятельности в области традиционного прикладного искусства; разработка теоретических основ цифровых технологий для дидактического обеспечения педагогического образования; создание единой системы непрерывного многоуровневого педагогического образования в области традиционного прикладного искусства;

- практическое направление – совершенствование содержания педагогического образования за счет оптимизации теоретического и практического курсов на разных образовательных уровнях; создание учебников и учебных пособий по педагогике и методике обучения специальным дисциплинам для студентов среднего профессионального и высшего образования, обучающихся различным видам традиционного прикладного искусства; разработка новых практических заданий для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, раскрывающих специфику осваиваемого ими вида традиционного прикладного искусства.

Литература

1. Российская Федерация. Министерство просвещения. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) : приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19 июля 2023 г. № 547. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: https://www.art-gzhel.ru/sveden/eduStandarts/12/DPI_2023.pdf (дата обращения: 19.02.2024).

2. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1010 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020. – Текст : электронный // КонсультантПлюс

: справочная правовая система. – URL:
https://www.mier.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (дата обращения 19.02.2024).

3. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.04.02 (уровень магистратуры) : приказ Минобрнауки России от 21 марта 2016 г. № 252. – Текст : электронный // ФГОС ВО : портал федеральных государственных образовательных стандартов. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-04-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-252/?ysclid=ltn0auto1464072282> (дата обращения: 19.02.2024).

4. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 54.05.02 Живопись (с изменениями и дополнениями) : приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1014 : редакция с изменениями № 1456 от 26 ноября 2020 г. – Текст : электронный // ФГОС ВО : портал федеральных государственных образовательных стандартов. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Spec/540502_C_3_18062021.pdf?ysclid=ltn08filw2648212037 (дата обращения: 19.02.2024).

5. Мелехин В. А. Личностные качества и потребности педагога, характеризующие его профессиональное поле деятельности / В.А. Мелехин // Профессиональное поле деятельности педагога системы общего и профессионального образования : сборник научных статей / под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ФГНУ ИПООВ РАО, 2012. – С. 24-38.

6. Полетаева Н. М. Профессиональная зрелость педагога: сущность, структура, проблемы и механизмы становления / Н. М. Полетаева. – Текст : электронный // Вестник ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия: Педагогика. – 2009. – № 3. – С. 115-125. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-zrelost-pedagoga-suschnost-struktura-problemy-i-mehanizmy-stanovleniya/viewer> (дата обращения: 05.03.2024).

7. Шаповалова И. А. Междисциплинарный подход к организации процесса обучения будущих художников традиционных художественных промыслов / И. А. Шаповалова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 2 (44). – С. 106-125. – DOI : 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (дата обращения: 09.03.2024).

References

1. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo prosveshheniya. Federal'ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel`ny`j standart srednego professional`nogo obrazovaniya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam) : prikaz Ministerstva prosveshheniya Rossijskoj

Federacii ot 19 iyulya 2023 g. № 547. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: https://www.art-gzhel.ru/sveden/eduStandarts/12/DPI_2023.pdf (data obrashheniya: 19.02.2024).

2. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 s izmeneniyami i dopolneniyami ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. – URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashheniya 19.02.2024).

3. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii Federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.04.02 (uroven` magistratury`) : prikaz Minobrnauki Rossii ot 21 marta 2016 g. № 252. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS VO : portal federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-04-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-252/?ysclid=ltn0auto1464072282> (data obrashheniya: 19.02.2024).

4. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – specialitet po special`nosti 54.05.02 Zhivopis` (s izmeneniyami i dopolneniyami) : prikaz Minobrnauki Rossii ot 13 avgusta 2020 g. № 1014 : redakciya s izmeneniyami № 1456 ot 26 noyabrya 2020 g. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS VO : portal federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Spec/540502_C_3_18062021.pdf?ysclid=ltn08filw2648212037 (data obrashheniya: 19.02.2024).

5. Melexin V. A. Lichnostny`e kachestva i potrebnosti pedagoga, karakterizuyushhie ego professional`noe pole deyatel`nosti / V.A. Melexin // Professional`noe pole deyatel`nosti pedagoga sistemy` obshhego i professional`nogo obrazovaniya : sbornik nauchny`x statej / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : FGNU IPOOV RAO, 2012. – S. 24-38.

6. Poletaeva N. M. Professional`naya zrelost` pedagoga: sushhnost`, struktura, problemy` i mexanizmy` stanovleniya / N. M. Poletaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina. Seriya: Pedagogika. – 2009. – № 3. – S. 115-125. – URL: [/https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-zrelost-pedagoga-suschnost-struktura-problemy-i-mehanizmy-stanovleniya/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-zrelost-pedagoga-suschnost-struktura-problemy-i-mehanizmy-stanovleniya/viewer) (data obrashheniya: 5.03.2024).

7. Shapovalova I. A. Mezhdisciplinarny`j podxod k organizacii processa obucheniya budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Shapovalova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie :

e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 2 (44). – S. 106-125. – DOI : 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf
(data obrashheniya: 9.03.2024).

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

УДК 377.6:7.03

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

Semenova E.I., postgraduate student of the II year of the Department of Theory and Methodology of Professional Education of the Higher school of folk arts (academy)», teacher of the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, M. Nikiforova str.,5, e-mail: elena-andreenko@mail.ru

Современное состояние обучения истории искусств будущих художников традиционных художественных промыслов The current state of teaching art history to future artists of traditional arts and crafts

Аннотация. В статье исследуется современное состояние содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании. Особое внимание уделяется специфике профессиональной подготовки в области традиционных художественных промыслов и её влиянию на разработку содержания истории искусств. Автор выделяет значимость изучения истории искусств как эффективного инструмента формирования художественного вкуса и профессиональных компетенций будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Основными источниками исследования являются рабочие программы дисциплины, учебники, учебно-методические комплексы и интерактивные пособия. Результаты исследования способствуют пониманию текущего состояния образовательного процесса и могут быть использованы для оптимизации содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании.

Ключевые слова: содержание обучения, история искусств, среднее профессиональное образование, традиционное прикладное искусство, художественный вкус, профессиональные компетенции, рабочие программы дисциплины, учебники, учебно-методические комплексы, интерактивные пособия.

Abstract. The article examines the current state of the content of teaching art history in secondary vocational education. Particular attention is paid to the specifics of professional training in the field of traditional artistic crafts and its influence on the development of the content of art history. The author highlights the importance of studying art history as an effective tool for developing artistic

taste and professional competencies of future artists in the field of traditional applied art. The main sources of research are work programs of the discipline, textbooks, educational and methodological complexes and interactive manuals. The results of the study contribute to understanding the current state of the educational process and can be used to optimize the content of training in this area.

Keywords: educational content, art history, secondary vocational education, traditional applied art, artistic taste, professional competencies, work programs of the discipline, textbooks, educational and methodological complexes, interactive manuals.

Специфика профессиональной подготовки в области традиционных художественных промыслов должна в значительной мере определять особенности разработки содержания истории искусств, т.к. его изучение является эффективным инструментом формирования художественного вкуса и профессиональных компетенций.

По данным сайта «Все колледжи РФ» в настоящее время подготовку в области традиционных художественных промыслов осуществляет 64 колледжа, однако лишь 29 из них разместили на сайте текст программ истории искусств полностью, а не краткие аннотации. Сравнительный анализ сводных данных 29 программ истории искусств позволил сформулировать несколько ключевых выводов, релевантных для исследования.

Первое. Объем программ. Содержание курса «История искусств», реализуемого в колледжах, соответствует требованиям ФГОС среднего профессионального образования, но с разной степенью подробности раскрывает этапы развития искусства, творческие направления, художественно-стилистические особенности. Велик разброс количества учебных часов, отведенных на освоение: от 36 ч.⁵ – до 327 ч.⁶, количество зачетных единиц варьируется в интервале 1-8.

Второе. Целеполагание. Анализ содержания программ выявил значительное расхождение целеполагания освоения истории искусств. В большинстве из них нет отчетливой формулировки цели, являющейся фундаментальной основой отбора содержания дисциплины⁷. Фактически,

---

⁵ ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий»: официальный сайт. – Кемерово. – URL: <https://scst42.ru/sveden/education/> (дата обращения: 08.10.2023). – Текст : электронный.

⁶ ОБПУ «Железногорский художественный колледж им. А.А. Дейнеки». – Железногорск : официальный сайт.– URL: <https://zh-art.kursk.muzkult.ru/> (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный.

⁷ ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры»: официальный сайт. – Ярославль. – URL: <https://yarcult.ru/obrazovanie/> (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный; ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»: официальный сайт. – Новосибирск. – URL: <https://nokki.ru/education.html> (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный; КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»: официальный сайт. – Барнаул. – URL: <https://www.kult22.ru/sveden/education/> (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»: официальный сайт. : официальный сайт. –

цель и задачи подменяются перечнем требований стандарта к формированию компетенций, перечислением того, что обучающиеся должны знать и уметь. Такой подход, по сути, значительно редуцирует образовательную миссию до уровня подготовки квалифицированных ремесленников. При этом, игнорируется важнейшее положение педагогики искусства, диктующее отношение к данной области знания как уникальному средству развития личности [3; 4; 8; 11; 12; 16; 17; 19; 22].

Большая часть программ в качестве цели позиционирует «формирование основных знаний об эволюции мировых художественных процессов, истории изобразительного искусства; понимание их сущности и многообразия, умения характеризовать тенденции современного искусства»⁸. Эта логика определяет в качестве приоритета освоение информационного компонента содержания, т.е. изучение искусства ради искусства, без учета методологии современного образования и идей развивающего обучения, а также приоритета профессиональной направленности содержания истории искусств.

В трех программах цель связана с формированием системы «...профессиональных знаний в области предмета и умения применять их в профессиональной деятельности»⁹. Однако в самих учебных программах

Самара. – URL: <https://sgkstd.ru/content/obrazovanie/> (дата обращения: 10.10. 2023). – Текст : электронный; ФГБОУ ВО «Абрамцевский художественно-промышленный колледж» : официальный сайт. – Хотьково. – URL: <http://ahpkv.ru/sveden/education/> (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный; ФГБОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» : официальный сайт. – Семенов. – URL: <http://sp-sixt.ru/obrazovanie.html>. (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный; ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» : официальный сайт. – Краснотурьинск. – URL: <https://www.art-kki.ru/about/obrazovanie/> (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный.

⁸ ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» : официальный сайт. – Челябинск. – URL: https://uyrgii.ru/sites/default/files/eduop/rpd/od.02.01_istoriya_iskusstv_2023.pdf (дата обращения: 08.10. 2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» : официальный сайт. – Псков. – URL: <https://poki-rk.ru/svedeniya/obrazovanie/>(дата обращения: 10.10. 2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» : официальный сайт. – Самара. – URL: <https://pgk63.ru/assets/storage/2003/02.03-istoriya-iskusstv.pdf/> (дата обращения: 10.10. 2023). – Текст : электронный; ФГБОУ ВО ВШНИ «Сибирский институт традиционного прикладного искусства : [филиал] : официальный сайт. – Омск. – URL: <http://www.vshni-55.ru/sveden/education> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный.

⁹ КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» : официальный сайт. – Киров. – URL: <https://artvhu.ru.html/> (дата обращения: 10.10. 2023). – Текст : электронный; ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» : официальный сайт. – Кемерово. – URL: [http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizats/obrazovanie /](http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizats/obrazovanie/) (дата обращения: 10.10. 2023). Текст : электронный; ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» : официальный сайт. – Санкт-Петербург. – URL: <https://vshni.ru/sveden/education/> (дата обращения: 10.10. 2023). – Текст : электронный.

неотчетливо отражена профессиональная направленность, не прослеживается профессиональная полезность содержания истории искусств как инструмента совершенствования профессионального мастерства в сфере создания художественных образов изделий традиционного прикладного искусства.

Несколько учебных заведений видят миссию истории искусства в органичном единстве совершенствования профессионального мастерства и развития личности средствами искусства, формирования мировоззренческих позиций студента, направленных «на раскрытие духовного потенциала, профессиональной компетентности и художественно-эстетической грамотности»¹⁰. Такая формулировка подчеркивает важность художественного образования, его способность стимулировать личностно-значимое восприятие искусства, трансформировать глубинные эмоциональные и ценностные ориентиры обучающихся, обеспечивать продвижение в зоне ближайшего как общекультурного, так и профессионального развития. Выбранная методология разработки содержания истории искусств является наиболее педагогически эффективной и соответствует приоритетному личностно-ориентированному подходу в образовании и профессиональной полезности курса.

Третье. Приоритеты содержания. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» дисциплина «История искусств» является профильной, ее изучение должно быть обязательно интегрировано в содержание профессиональной подготовки, обеспечивать глубокие и функциональные связи теоретических знаний и практических навыков [23].

Анализ программ показал, что обучение истории искусств этому требованию соответствует лишь частично и преимущественно формально. Из 29 программ, содержание которых представлено на сайтах в полном объеме, в 78% отсутствует четкий вектор профессиональной направленности и профессиональной полезности содержания. Несмотря на декларирование необходимости подготовки студентов к профессиональной деятельности, фактическое содержание истории искусств, чаще всего, является «упрощенной и сокращенной версией» академических программ искусствоведческой направленности¹¹. Но, если для будущих

---

¹⁰ ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» : официальный сайт. – Салехард. – URL: <https://ymk.yanao.ru/documents/active/262571/> (дата обращения: 10.10.2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже» : официальный сайт. – Москва. – URL: https://collegefaberge.mskobr.ru/info_edu/education#/ (дата обращения: 10.10.2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» : официальный сайт. – Самара. – URL: <https://souk-sm.ru/uchebnyj-process.html> / (дата обращения: 10.10.2023). – Текст : электронный.

¹¹ ФГБПОУ «Палехское художественное училище имени М. Горького» : официальный сайт. – Палех. – URL: <http://www.palekh-artschool.ru/-data/education.php/> (дата обращения: 12.10.2023). – Текст : электронный; ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования» : официальный сайт. – Тольятти. – URL:

искусствоведов, художников, скульпторов, обучающихся в вузе, такой подход органичен, эффективен и целесообразен именно потому, что обеспечивает высокую степень профессионализации, то вполне очевидно, что их «калькирование» для подготовки художников традиционного прикладного искусства является методологически и содержательно неоправданным.

Приоритетом истории искусств в среднем профессиональном образовании должна являться подготовка студентов к профессиональной деятельности именно в области традиционных художественных промыслов, учитывающая специфику, сущность, стилевые художественно-образные решения этой части культурного наследия. Сбалансированное соотношение базовой «академической» истории искусств и профессионально полезного компонента содержания в программах обеспечивает формирование профессиональной насмотренности [24, с. 90], визуальной грамотности, приобретение необходимого профессионального художественно-творческого опыта и навыков для создания высокохудожественных произведений традиционного прикладного искусства.

Другой важный аспект проблемы декларативности подготовки студентов к профессиональной деятельности при обучении истории искусств заключается в «универсальности» содержания программ. Колледжи осуществляют подготовку студентов по различным видам традиционного прикладного искусства, каждый из которых обладает собственной спецификой, определяемой культурно-историческими особенностями формирования данного вида промысла [15]. Но в программах эта специфика не находит адекватного отражения, а освоение истории искусств оторвано от вида подготовки. Такой подход не способствует решению одной из приоритетных задач курса – осознанию традиционных художественных промыслов как важнейшей составляющей мировой и отечественной культуры, обеспечивающих национальную самоидентификацию и национальное самосознание.

Студенты, осваивая содержание истории искусств вне связи со спецификой вида подготовки, не осознают его практического применения не только для расширения собственного кругозора, формирования функциональной художественной грамотности, совершенствования общекультурных компетенций, но, прежде всего, для профессионального роста и стимула успешности собственной профессиональной деятельности.

<http://www.ktiho.ru/sveden/education/>(дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум» : официальный сайт. – Томск. – URL: https://tomtmtt.tomsk.ru/?page_id=23/(дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; ГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского» : официальный сайт. – Челябинск. – URL: <https://uyrgii.ru/sveden/education/>(дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» : официальный сайт. – Кемерово. – URL: <http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizats/obrazovanie/>(дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный.

Четвертое. Соотношение объема отечественного и зарубежного искусства. Представляется совершенно неоправданным и даже недопустимым исключение разделов об отечественном искусстве¹² или редуцирование уникальной истории искусства России только до истории XX века¹³. Такой подход неизбежно приводит к неполноте и искажениям восприятия культурного контекста, тогда как именно изучение собственной культуры – ключевой фактор формирования культурной идентичности, механизм трансляции национальных художественных традиций и культурного кода [13].

Представляется педагогически целесообразным подход, воплощенный в программах Высшей школы народных искусств (академии), а также Поволжского государственного колледжа, в которых на изучение отечественного искусства отводится половина учебного времени, и оно изучается в контексте общемирового. Например, тема «Искусство Киевской Руси и периода феодальной раздробленности» логично расположена после «Византийского искусства», а реформы Петра I и их отражение в искусстве, рассматриваются после изучения европейского искусства XVIII века. Такая структура позволяет создать условия, при которых студенты могут на конкретных примерах произведений отечественного искусства осознать и оценить уникальный вклад художественного наследия России в мировую культуру, понять, что русское и советское искусство являются важнейшей частью национального культурного кода.

Пятое. Наличие регионального компонента. Следствием неоправданного редуцирования отечественного искусства в программах является отсутствие регионального компонента в содержании, раскрывающего особенности культуры малой Родины, отсутствует и ссылка на межпредметные связи даже в том случае, когда в учебном плане колледжа есть специальный курс по декоративно-прикладному искусству и народным промыслам (64 час.). Лишь в программы трех учебных заведений¹⁴ включены региональные аспекты.

---

¹² ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» : официальный сайт. – Новосибирск. – URL: <https://nokki.ru/education.html> (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств» : официальный сайт. – Барнаул. – URL: <https://www.kult22.ru/sveden/education/> (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный.

¹³ ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования» : официальный сайт. – Тольятти. – URL: <http://www.ktiho.ru/sveden/education/> (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный.

¹⁴ ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» : официальный сайт. – Псков. – URL: <https://poki-rk.ru/svedeniya/obrazovanie/> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный; ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум» : официальный сайт. – Томск. – URL: https://tomtmnt.tomsk.ru/?page_id=23 (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный; ФГБОУ ВО ВШНИ «Сибирский институт традиционного прикладного искусства : [филиал] : официальный сайт. – Омск. – URL: <http://www.vshni-55.ru/sveden/education> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный.

Исключение регионального искусства имеет особенно негативные образовательные и личностные последствия для будущих художников традиционных художественных промыслов. Знание художественно-стилистических, технико-технологических и колористических характеристик традиционных художественных промыслов, выработанных в исторических центрах, представляется определяющим фактором глубокого понимания уникальности художественного наследия и культурных традиций конкретного региона. Включение регионального компонента в содержание программы истории искусств позволит изучать и интерпретировать произведения искусства, созданные в регионе, анализировать их культурное и историческое значение, стимулирует развитие аналитических и исследовательских способностей студентов, содействует пониманию взаимосвязей между художественными традициями различных регионов и культур.

Шестое. Взаимосвязь дисциплин. Результаты научных исследований Ю.А. Бесшапошниковой, Е.А. Лапшиной, М.О. Ломакина, Т.М. Носань, Е.В. Сайфулиной, О.В. Федотовой, Д.Ю. Христолюбовой и др., подтверждают значимость междисциплинарного подхода в разработке содержания программ подготовки художников традиционного прикладного искусства [2]. В учебных программах некоторых колледжей¹⁵ указывается на существование междисциплинарных связей между историей искусств и другими курсами (историей, историей мировой культуры, обществознанием, перспективой, декоративно-прикладным искусством и народными промыслами и др.). Однако тезис обозначен формально, т.к. анализ содержания программ не позволил выявить общие направления и конкретные формы взаимосвязи. Лишь в программах двух колледжей¹⁶ прослеживается взаимосвязь истории искусств с декоративным и традиционным прикладным искусством, выраженная в форме заданий для самостоятельной работы.

Интеграция истории искусств с другими дисциплинами является непременным условием качества профессиональной обученности. Особенно значимо взаимодействие с историей традиционного прикладного искусства, композицией, цветоведением; курсы не просто дополняют друг друга, но разработанные в единой логике, позволяют выстроить профессионально

---

¹⁵ КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств» : официальный сайт. – Барнаул. – URL: <https://www.kult22.ru/sveden/education/> (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; КОГПОБУ «Вятское художественное училище имени А.А. Рылова» : официальный сайт. – Киров. – URL: <https://artvhu.ru.html/> (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» : официальный сайт. – Кемерово. – URL: [http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizats/obrazovanie /](http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizats/obrazovanie/) (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный.

¹⁶ ФГБОУ РГУПУ «Уральский колледж прикладного искусства и дизайна» : [филиал] : официальный сайт. – Нижний Тагил. – URL: <https://xn----7sbabalfgj4as1arld1aqs8v.xn--p1ai/uralskij-filial-fgbou-vo-rgxru-im-sg-stroganova/>(дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный; ФГБОУ ВО ВШНИ «Сибирский институт традиционного прикладного искусства» : [филиал] : официальный сайт. – Омск. – URL: <http://www.vshni-55.ru/sveden/education> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный.

направленное содержание; создать условия для освоения таких базовых понятий как идея, форма, цвет, фактура, декоративность, содержание, художественный образ, пластический строй, ритм, пространство. Именно интеграция обеспечивает профессиональную полезность курсов, как с общим направлением подготовки студентов, так и с конкретным видом художественного промысла, который осваивает студент в ходе обучения.

Седьмое. Методическое обеспечение. Совершенствование содержания истории искусств не может не затронуть методическую составляющую процесса обучения. Сравнительный анализ учебных материалов показал, что традиционно приоритет отдается аудиторным, прежде всего, лекционным занятиям, преимущественно информационного характера, а иногда и при полном отсутствии семинаров, практикумов и других активных форм образовательной деятельности¹⁷.

Такой же репродуктивный формальный характер имеет большинство заданий для самостоятельной работы, суть и смысл которой неочевиден. Примером могут служить задания, разработанные в Самарском областном училище культуры и искусств¹⁸. Студентам предлагают выписать и заучить термины по каждой теме (110 час.), никак не мотивируя цель. Репродуктивный характер предлагаемых заданий, ориентация на работу исключительно с интернет-источниками не способствует развитию и личностному росту. Механическое запоминание без контекстуального понимания сути терминов, неизбежно приведет к негативным результатам.

Очевидно, что доминирование информационных репродуктивных подходов в обучении никак не коррелирует с личностно-ориентированным методом организации деятельности обучающихся, тогда как педагогическая наука и практика акцентируют внимание на создании условий для развития инициативности, любознательности, креативности, критического мышления, творческих способностей личности, готовности принимать решения в условиях, не имевших аналога. Изменение ценностных установок детерминирует приоритет интерактивных развивающих методик, перенос

---

¹⁷ БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» : официальный сайт. – Вологда. – URL: <https://gubcollege.ru/college/obrazovanie/rabochie-programmy> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» : официальный сайт. – Златоуст. – URL: <https://www.anosov.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный; ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж» : официальный сайт. – Кемерово. – URL: <http://xn--j1aal2a.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizats/obrazovanie> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный; ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже» : официальный сайт. – Москва. – URL: https://collegefaberge.mskobr.ru/info_edu/education#/ (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный; ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» : официальный сайт. – Ярославль. – URL: <https://yarcult.ru/obrazovanie/> (дата обращения: 11.10. 2023). – Текст : электронный.

¹⁸ ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» : официальный сайт. – Самара. – URL: <https://souk-sm.ru/uchebnyj-process.html> / (дата обращения: 10.10. 2023). – Текст : электронный.

акцента в педагогической деятельности с информирования на исследовательскую, самостоятельную внеаудиторную деятельность.

Редким исключением являются программы, выполненные в соответствии с идеями развивающего обучения. Так, в Поволжском государственном колледже запланированы практические занятия с использованием интерактивных форм и методов обучения студентов (метод проектов, ротационные группы, мозговой штурм, визуализация образов, подготовка электронных или иных презентаций, групповая, научная дискуссия) разработана программа самостоятельной внеаудиторной работы, направленная на исследовательскую деятельность студентов¹⁹.

Восьмое. Самостоятельная работа. Важнейшей частью любой учебной программы является самостоятельная работа студентов, которая должна реализовываться преимущественно во внеурочной деятельности. Однако на практике в большинстве учебных заведений ни содержание этого важнейшего компонента образовательной стратегии, ни методика его реализации не разработаны совсем. Если программы основного курса истории искусств имеют статус обязательного документа, то самостоятельная деятельность в части отбора содержания и форм реализации, не регламентирована и, фактически, представляет свободное творчество не столько педагога, сколько самих студентов, а чаще, просто осмысливается как необязательный компонент основной программы. Анализ сайтов колледжей выявил отсутствие разработанных программ самостоятельной работы, которые подменяются отдельными, преимущественно несвязанными между собой домашними заданиями.

В ходе анализа современного состояния преподавания истории искусств была установлена необходимость разработки основной (базовой) программы истории искусств в комплексе с программой самостоятельной внеаудиторной работы студентов, ведущим принципом отбора содержания которых будет являться профессиональная направленность и профессиональная полезность содержания. Обе программы должны быть скорректированы в плане содержания и методики таким образом, чтобы дополнять и компенсировать друг друга, иными словами, реализовывать принцип комплементарности, сформулированный в 1927 г. Н. Бором

Конструкция взаимодополняемых программ открывает широкие возможности для включения регионального компонента в программу самостоятельной работы, позволяя восполнить пробелы содержания, касающиеся истории возникновения и современного состояния традиционных художественных промыслов, их художественно-стилистических и технико-технологических особенностей, которые не вошли в базовую программу. По сути, меняется место самостоятельной работы в общей иерархии, превращая ее из второстепенного и малозначимого

---

¹⁹ ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» : официальный сайт. – Самара. – URL: <https://pgk63.ru/education/department/diz/dpi/rabochie-programmy.html> (дата обращения: 12.10. 2023). – Текст : электронный.

компонента обучения, в важнейший инструмент общекультурной и профессиональной подготовки художников традиционного прикладного искусства.

Девятое. Методики. Модернизация должна коснуться не только содержания программы, но и выбора комплекса приоритетных методик: способов, форм, педагогических технологий реализации. Выше уже было отмечено преобладание информационного подхода, что входит в противоречие не только с современной философией образования, главенством активных методов обучения, направленных на личностный рост и развитие обучающихся, но и с сущностью самого искусства: его многомерностью, зоной ближайшего развития, возможностью диалогового взаимодействия. Это обуславливает приоритет активных форм взаимодействия с искусством, прежде всего, самостоятельной работы, т.к. есть возможность учета личных вкусов и интересов студентов в области искусства, выстраивания собственной индивидуальной траектории, но с учетом заданной программой рамки.

Адекватной и эффективной формой реализации самостоятельной деятельности являются внеаудиторные формы организации деятельности обучающихся. Сущность и концепция внеаудиторного образования разработаны и обоснованы Л.М. Ванюшкиной [4].

Дополнение методического арсенала образовательного процесса внеаудиторными методами познания окружающего мира способно создать образовательную среду, в которой личность имеет возможность избавиться от привычной роли «потребителя» готовых истин и реализовать собственные познавательные потребности, используя и обобщая огромный субъективный опыт. Пространство внеаудиторного образования в наибольшей степени отвечает задачам развития креативности мышления, освобождения от ограничений, сковывающих творчество, выработке навыков нестандартного подхода к любым проблемам [5].

Десятое. Учебники и учебные пособия. Эффективность реализации программы, во многом, обеспечивается наличием качественного методического сопровождения, особенно современными интерактивными пособиями. В контексте диссертационного исследования представляется необходимым кратко проанализировать учебники, учебные пособия и учебно-методические комплексы для среднего профессионального образования, размещенные на сайтах электронных библиотечных систем «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», образовательной платформе «Юрайт» (2017-2023). Проанализировано 12 основных изданий, рекомендованных учебно-методическим отделом для среднего профессионального образования, которые условно можно разделить на три группы:

- учебники и учебные пособия, обеспечивающие краткое изложение основных этапов развития изобразительного искусства [14; 18]. Основной недостаток – поверхностный анализ стилистических направлений и произведений, не способствующий пониманию исторического и

культурного контекста, критическому анализу и интерпретации произведений искусства;

- «классические учебники», в которых история искусств раскрывается более полно и многомерно, имеет методический аппарат сопровождения (задания для самопроверки, дополнительные материалы, вопросы для закрепления материала). Примером является «История искусства» (Т.В. Ильина, М.С. Фомина) [9; 10], охватывающий историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства, в т.ч. декоративно-прикладное искусство. Интересен подход к отбору содержания в учебнике и практикуме Н.М. Сокольниковой «История изобразительного искусства» [21]. В основе содержания художественные стили, сменяющие друг друга, и их художественные особенности, которые воплощены в творчестве выдающихся художников. Вместе с тем, необходимо отметить, что данный вид учебной литературы не позволяет выделить в их содержании профессионально полезную составляющую подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства;

- учебно-методические комплексы, в которых авторы не только раскрывают содержание отечественного и зарубежного искусства, но видят цель не в информировании, а в создании зоны ближайшего развития, условий для личностного роста средствами искусства. Информационная компонента дополнена многоуровневым методическим аппаратом, материалами для практикумов и самостоятельной работы, основанном на идеях развивающего обучения. В учебник и практикуме «История зарубежного и русского искусства XX века» Е.Е. Агратиной [1] (к сожалению, содержание охватывает только искусство XX века) особое внимание уделено новаторским художественным явлениям: авангарду, модернизму и постмодернизму. Издание сопровождается контрольными вопросами, темами для написания эссе, тестовыми заданиями. Живой образный язык, логика изложения делают издание интересным не только для студентов, но и для широкой аудитории.

К этой же группе можно отнести учебно-методический комплекс, разработанный коллективом авторов Высшей школы народных искусств (академии) [6; 7]. Его особенность в том, что в центре деятельности студента не освоение текста информационного характера о разных эпохах истории искусств, а комплекс разноуровневых материалов, размещенных в хронологической последовательности, раскрывающих логику его развития, преемственные художественные и стилистические особенности языка пластических искусств и ориентированных на исследовательскую креативную работу.

Системообразующим стержнем являются «Константы эпохи», с которого начинается каждый раздел – выявление ключевых проблем эпохи, осмысление которых и является сверхзадачей. Содержательное «ядро» каждой темы – вопросы и творческие задания, ответы на которые предполагают знание фактического контекста, умение «вести диалог» с произведениями и анализировать их, обосновывать и аргументировать свою

точку зрения. Важная часть учебника – тестовые задания и задания для самопроверки, дополнительные информационные и справочные материалы, маршруты образовательных путешествий в городском и музейном пространствах, словари, списки литературы, интернет-ресурсы, ссылки на документальные и художественные фильмы.

Одиннадцатое. Интерактивные пособия. В условиях тотальной цифровизации неизбежна разработка цифровых комплексов, ориентированных на использование современных интерактивных компьютерных технологий. Анализ этого сегмента методического сопровождения свидетельствует, что большая его часть ориентирована на «изучение искусства», а не на развитие личности средствами искусства.

Активный процесс создания интерактивных пособий по истории искусств приходится на первые полтора десятилетия XXI века. Прежде всего, это пособия энциклопедического типа с разнообразными информационными ресурсами, базами данных по видам искусства, словарями, анимированными картами, интерактивными схемами, трехмерными моделями²⁰. Именно широкая информационная база, логически структурированный отбор произведений предоставляет возможность их детального изучения. Однако отсутствие связи пособий с конкретной учебной программой, большой объем информации, размытая адресная группа значительно ограничивают возможности их использования в учебном процессе.

Другая группа – интерактивные ресурсы для решения учебных задач по истории искусств. Пособия сохраняют характерные черты энциклопедий по истории искусств, но адаптированы для использования в образовательном процессе. Например, «Учимся понимать архитектуру» и «Азбука искусств. Как научиться понимать картину» предоставляют методический материал, демонстрационные материалы, видеофрагменты, схемы и анимации, упражнения и тесты. В пособии предлагается использовать электронные инструменты, обеспеченные методической поддержкой. Фактически, пособия создают информационную образовательную среду, используя которую преподаватель разрабатывает модели занятий, строя разнообразные учебные траектории. Использование таких пособий требует от педагога определенного уровня владения интерактивными технологиями, умения адаптировать ресурсы под конкретные учебные задачи лекции. Наиболее эффективны пособия при организации самостоятельной работы студентов.

Наконец, мультимедийные пособия, разработанные на основе коллекций художественных музеев, представляют разнообразные ресурсы,

---

²⁰ «История искусства: классические труды», «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», «5555 шедевров мировой живописи», «Искусство Средних веков: Часть первая. II–XII вв.», учебное электронное издание по курсу «История искусства» в двух дисках», «Стили живописи», «Жанры живописи», «Возрождение», «Барокко», «Романтизм», «Импрессионизм», «Импрессионизм, постимпрессионизм», «Искусство символизма», «Грани современного искусства. Серия «Высокий стиль»», «Искусство Древнего Египта», «Византийское искусство» и др. (изготовитель ЗАО «Новый диск»).

охватывающие различные аспекты художественной культуры: «Библейские сюжеты», «Евангельские сюжеты в западноевропейской живописи», «Галерея истории древней живописи», «Рембрандт в Эрмитаже» и др. Могут быть использованы в учебных занятиях или организации музейных путешествий.

Необходимо отметить, что большинство проанализированных мультимедийных пособий изготовлены в начале XXI века и в настоящее время устарели не только в плане содержания и подачи материала, но, прежде всего, технически, т.к. представляют собой CD и DVD, практически не используемые в современных компьютерах.

Перспективным направлением цифрового методического сопровождения является платформа Moodle – система для организации электронного смешанного или полностью удаленного обучения. Преподаватель имеет возможность модифицировать учебные материалы, дополнять их различными блоками и обновлять, улучшая содержание курса. Интерфейс системы доступен для всех пользователей, не требует специальных знаний в области информационных технологий, что обеспечивает быструю подготовку учебных материалов. Наличие чата и форума способствует проведению онлайн-консультаций. Элемент курса «Опросник» предназначен для получения обратной связи²¹.

На платформе Moodle в 2019 г. в Сибирском институте традиционного прикладного искусства – филиале Высшей школы народных искусств (академии) был разработан электронный курс «История искусств» для дистанционного обучения и самостоятельной работы студентов. Курс структурирован по недельным тематическим блокам и включает лекции, учебные пособия, видеолекции, задания и дополнительные материалы, такие как ссылки на документальные фильмы и презентации. Разнообразные методы оценки, включая эссе, тесты и творческие задания, обеспечивают контроль усвоения материала. Возможности дистанционного обучения дополняются видеоэкскурсиями, позволяя студентам познакомиться с коллекциями музеев страны.

Двенадцатое. Уровень общекультурной подготовки абитуриентов. Изучение истории искусств является важным условием освоения общекультурных и профессиональных компетенций, развития креативного мышления и функциональной художественной грамотности.

Эффективность подготовки будущих художников в традиционных художественных промыслах в значительной степени зависит от уровня общекультурного образования абитуриентов, их способности анализировать и взаимодействовать с художественными произведениями и понимать их

---

²¹ Семенова Е. И. Общекультурный компонент профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов / Е. И. Семенова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (42). – С. 67-84. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-67-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-16.pdf (дата обращения: 07.02.2024). – EDN SYVYXF.

стилистические особенности. Новые Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования привели к сокращению учебного времени, выделенного на предметы искусства: курс «Музыка» завершается после 7-го класса, «Изобразительное искусство» – после 8-го, а «Мировая художественная культура» полностью исключена из учебного плана. В результате дисциплины, направленные на стимулирование творческого развития и расширение культурного кругозора, утратили актуальность, в то время как школьные программы по литературе, русскому и иностранным языкам, истории не в состоянии полностью заполнить этот значительный пробел [21, с. 67].

Для абитуриентов, чья будущая профессиональная деятельность связана с искусством, высокий уровень общекультурной компетентности является необходимым требованием, а недостаточная подготовленность считается неприемлемой. Ограниченный кругозор, недостаточный опыт визуальной коммуникации, неспособность к анализу художественных произведений представляют серьезные проблемы в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов. Для оценки уровня общекультурной компетентности и кругозора абитуриентов, поступивших в Сибирский институт традиционного прикладного искусства – филиал Высшей школы народных искусств (академии) в г. Омске, было проведено вступительное анкетирование с целью определения направлений усовершенствования содержания и методики преподавания истории искусств. В опросе приняли участие 75 студентов, которым было предложено ответить на 12 вопросов, разработанных с учетом содержания школьных курсов литературы, истории (в тематике культуры), музыки и изобразительного искусства. Цель анкеты состояла в оценке уровня осведомленности об основных художниках, музыкантах, писателях и их произведениях, а также способности участников сопоставлять авторов и произведения, выражать и обосновывать собственное мнение.

Результаты исследования показали, что участники анкетирования обладают ограниченными знаниями в области мировой и отечественной культуры, не обладают навыками анализа и понимания произведений искусства, что может негативно сказаться на качестве профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов [21, с. 84].

Тринадцатое. Кадры. Важным аспектом, влияющим на качество подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства, является кадровый состав преподавателей. Информация о педагогическом составе, размещенная на сайтах колледжей Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Калуги, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Торжка, Семёнова, Мстёры, Алтайского края и др. указывает, что из 17 преподавателей истории искусств 16 имеют высшее образование, при этом педагогическое – 9 человек. Квалификацию педагога имеют 3 учителя культурологии, 4 учителя истории, 2 учителя русского языка и литературы. Остальные преподаватели истории искусств в данных учебных заведениях: 6

искусствоведов, один художник декоративно-прикладного искусства, один – культпросветработник.

Преподаватели без педагогического образования не имеют достаточных знаний о методике обучения, психологии студентов и эффективных педагогических стратегиях, что снижает качество обученности студентов.

Улучшение качества подготовки будущих художников требует комплексного подхода, включающего как повышение профессиональной квалификации преподавателей, так и обновление содержания учебных программ истории искусства и методик обучения.

Сопоставительное исследование программ истории искусств и учебной документации колледжей выявило следующее: все программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта и отличаются лишь второстепенными деталями – количеством часов аудиторной и самостоятельной работы, формами контроля, наличием или отсутствием методического сопровождения и др.; сохраняется хронологический принцип изложения материала; большинство программ направлены на усвоение информации. Общим «слабым звеном» является недостаточное внимание, уделяемое истории отечественного искусства и отсутствие регионального компонента в содержании.

Главным недостатком проанализированных учебных программ по истории искусств является слабая профессиональная направленность и полезность содержания на подготовку именно будущих художников традиционного прикладного искусства, учитывающая специфику и сущность художественных промыслов.

Проведенный анализ программ и учебной документации определил комплекс приоритетных задач для преподавателей истории искусства Высшей школы народных искусств (академии) и филиалов, позволяющий создать модернизированный инструментарий для эффективной реализации миссии вуза:

- необходимость выбора адекватных задачам исследования методологических подходов и их обоснования для разработки содержания обучения истории искусств, минимизирующих выявленные недочеты и риски;

- определение системообразующих теоретических оснований отбора содержания обучения истории искусств;

- разработку содержания обучения история искусств, опирающегося на тезисы о профессиональной направленности и полезности курса для подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов, идею личностного роста и развития студентов средствами искусства;

- необходимость дополнения основной программы программой внеаудиторной самостоятельной исследовательской деятельности как компенсаторного механизма, включающего региональный компонент;

- создание мультимедийного курса «Диалоги об искусстве», который вместе с программой внеаудиторной самостоятельной деятельности являются инструментом осуществления интеграции и взаимодействия истории искусств и истории традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Агрatina Е. Е. История зарубежного и русского искусства XX века : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Е. Агрatina. – 2-е издание. – Москва : Юрайт, 2023. – 325 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16253-0.

2. Александрова Н. М. Метадисциплины в профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2018. – № 1 (23). – С. 1-9. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_1 (дата обращения: 23.10.2023).

3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; составитель С. Г. Бочаров; примечания С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. – Москва : Искусство, 1979. – 437 с.

4. Ванюшкина Л. М. Внеаудиторное образование – путь в открытое образовательное пространство : монография / Л. М. Ванюшкина. – Санкт-Петербург : Лита, 2003. – 223 с. – ISBN 5-7434-0326-0.

5. Ванюшкина Л. М. Теория и практика внеаудиторного образования: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Ванюшкина Любовь Максимовна. – Санкт-Петербург, 2003. – 44 с. – EDN NHKPYF.

6. Ванюшкина Л. М. История искусств. Древний мир и Средневековье : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2023. – 538 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13459-9.

7. Ванюшкина Л. М. История искусств. Возрождение и Новое время : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина. – Москва: Юрайт, 2023. – 484 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13474-2.

8. Гессен С. И. Педагогические сочинения / С. И. Гессен; составители : Е. Г. Осовский, М. В. Богуславский, О. Е. Осовский ; подготовка текста и комментарии Е. Г. Осовского, В. П. Киржаевой, О. Е. Осовского. – Саранск : Красный Октябрь, 2001. – Т. 1. – 564 с. – (Педагогическая библиотека Российского Зарубежья). – ISBN 5-7493-0376-4. – EDN UIUFHJ.

9. Ильина Т. В. История искусства : учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина. – 2-е издание – Москва : Юрайт, 2023. – 203 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10779-1.

10. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для среднего профессионального образования / Т. В. Ильина, М.С. Фомина. – 7-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2023. – 330 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07318-8.

11. Кабалевский Д. Б. О музыкально-эстетическом и нравственном воспитании детей: по материалам разных лет / Д. Б. Кабалевский // Теория музыкального образования : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование», профиль «Музыка», 050100.62 «Педагогическое образование», профили «Музыка» и «Дополнительное образование». – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2013. – С. 322-337. – EDN UTLUQZ.

12. Каган М. С. Перспективы развития гуманитарного знания в XXI веке / М. С. Каган // Личность. Культура. Общество. – 2005. – Т. 7. – № 4 (28). – С. 60-69. – EDN HTMPER.

13. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. – Санкт-Петербург : Петрополис, – 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-9676-0146-5. – EDN RYSCNZ.

14. Креленко Н. С. Введение в историю искусства: учебное пособие / Н. С. Креленко. – Текст : электронный. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 236 с. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473> (дата обращения: 03.10.2023). – ISBN 978-5-4475-9407-7. – DOI: 10.23681/479473.

15. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387-400.

16. Неменский Б. М. Искусство как форма познания и организации жизни (проблемы художественной педагогики) / Б. М. Неменский // Гуманитарное пространство. – 2012. – Т. 1. – Приложение 9. – С. 7-98. – EDN QTHWGG.

17. Предтеченская Л. М. Изучение художественной культуры в курсах новой и новейшей истории: из опыта работы / Л. М. Предтеченская. – Москва : Просвещение, 1978. – 167 с.

18. Павлов А. Ю. История искусств : учебное пособие / А. Ю. Павлов. – Текст : электронный. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 210 с. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329> (дата обращения: 03.10.2023). – DOI: 10.23681/573329. – ISBN 978-5-4499-0674-8.

19. Савенкова Л. Г. Интегрированные технологии и гуманитаризация образования / Л. Г. Савенкова // Гуманитарное пространство. – 2018. – Т. 7. – № 1. – С. 142-166.

20. Семенова Е. И. Общекультурный компонент профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных

промыслов / Е. И. Семенова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2022. – № 4 (42). – С. 67-82. – DOI:10.24412/2619-1504-2022-4-67-82. – EDN SYVYXF.

21. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2023. – 405 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-14735-3.

22. Школяр Л. В. Ключевые тенденции современного преподавания искусства : проблемы и перспективы / Л. В. Школяр, Н. В. Курбатова // Пространство и время. – 2013. – № 3 (13). – С. 76-78.

23. ФГОС 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам): приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1389. – Текст : электронный. – URL: <https://gubcollege.ru/college/obrazovanie/rabochie-programmy>. (дата обращения: 11.10. 2023).

24. Федотова О. В. Насмотренность как одно из условий создания творческого образа в профессиональном образовании в традиционных художественных промыслах / О. В. Федотова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2021. – № 3 (37). – С. 80-88. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-80-88. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (дата обращения: 11.10. 2023). – EDN OLHRFSF.

References

1. Agratina E. E. Istoriya zarubezhnogo i russkogo iskusstva XX veka : uchebnik i praktikum dlya srednego professional`nogo obrazovaniya / E. E. Agratina. – 2-e izdanie. – Moskva : Yurajt, 2023. – 325 s. – (Professional`noe obrazovanie). – ISBN 978-5-534-16253-0.

2. Aleksandrova N. M. Metadiscipliny` v professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2018. – № 1 (23). – S. 1-9. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_1 (data obrashheniya: 23.10.2023).

3. Baxtin M. M. E`stetika slovesnogo tvorchestva / M. M. Baxtin ; sostavitel` S. G. Bocharov; primechaniya S. S. Averincev i S. G. Bocharov. – Moskva : Iskusstvo, 1979. – 437 s.

4. Vanyushkina L. M. Vneauditornoe obrazovanie – put` v otkry`toe obrazovatel`noe prostranstvo : monografiya / L. M. Vanyushkina. – Sankt-Peterburg : Lita, 2003. – 223 s. – ISBN 5-7434-0326-0.

5. Vanyushkina L. M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya: special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Vanyushkina Lyubov` Maksimovna. – Sankt-Peterburg, 2003. – 44 s. – EDN NHKPYF.

6. Vanyushkina L. M. Istoriya iskusstv. Drevnij mir i Srednevekov`e : uchebnik i praktikum dlya srednego professional`nogo obrazovaniya / L. M.

Vanyushkina, S. A. Tixomirov, I. I. Kurakina, L. V. Dmitrieva. – 2-e izd. – Moskva : Yurajt, 2023. – 538 s. – (Professional`noe obrazovanie). – ISBN 978-5-534-13459-9.

7. Vanyushkina L. M. Istoriya iskusstv. Vozrozhdenie i Novoe vremya : uchebnik i praktikum dlya srednego professional`nogo obrazovaniya / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov, I. I. Kurakina. – Moskva: Yurajt, 2023. – 484 s. – (Professional`noe obrazovanie). – ISBN 978-5-534-13474-2.

8. Gessen S. I. Pedagogicheskie sochineniya / S. I. Gessen; sostaviteli : E. G. Osovskij, M. V. Boguslavskij, O. E. Osovskij ; podgotovka teksta i kommentarii E. G. Osovskogo, V. P. Kirzhaevoj, O. E. Osovskogo. – Saransk : Krasny`j Oktyabr`, 2001. – T. 1. – 564 s. – (Pedagogicheskaya biblioteka Rossijskogo Zarubezh`ya). – ISBN 5-7493-0376-4. – EDN UIUFHJ.

9. Il`ina T. V. Istoriya iskusstva : uchebnik dlya srednego professional`nogo obrazovaniya / T. V. Il`ina. – 2-e izdanie – Moskva : Yurajt, 2023. – 203 s. – (Professional`noe obrazovanie). – ISBN 978-5-534-10779-1.

10. Il`ina T. V. Istoriya iskusstva Zapadnoj Evropy`. Ot Antichnosti do nashix dnei : uchebnik dlya srednego professional`nogo obrazovaniya / T. V. Il`ina, M.S. Fomina. – 7-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 330 s. – (Professional`noe obrazovanie). – ISBN 978-5-534-07318-8.

11. Kabalevskij D. B. O muzy`kal`no-e`steticheskom i nravstvennom vospitanii detej: po materialam razny`x let / D. B. Kabalevskij // Teoriya muzy`kal`nogo obrazovaniya : uchebnik dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 050100 «Pedagogicheskoe obrazovanie», profil` «Muzy`ka», 050100.62 «Pedagogicheskoe obrazovanie», profili «Muzy`ka» i «Dopolnitel`noe obrazovanie». – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvenny`j universitet, 2013. – S. 322-337. – EDN UTLUQZ.

12. Kagan M. S. Perspektivy` razvitiya gumanitarnogo znaniya v XXI veke / M. S. Kagan // Lichnost`. Kul`tura. Obshhestvo. – 2005. – T. 7. – № 4 (28). – S. 60-69. – EDN HTMPER.

13. Kalugina T. P. Xudozhestvenny`j muzej kak fenomen kul`tury` / T. P. Kalugina. – Sankt-Peterburg : Petropolis, – 2008. – 224 s. – ISBN 978-5-9676-0146-5. – EDN RYSCNZ.

14. Krenenko N. S. Vvedenie v istoriyu iskusstva: uchebnoe posobie / N. S. Krenenko. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva ; Berlin : Direkt-Media, 2017. – 236 s. – Rezhim dostupa : dlya avtoriz. pol`zovatelej. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473> (data obrashheniya: 03.10.2023). – ISBN 978-5-4475-9407-7. – DOI: 10.23681/479473.

15. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich // Nauchny`j dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 387-400.

16. Nemenskij B. M. Iskusstvo kak forma poznaniya i organizacii zhizni (problemy` xudozhestvennoj pedagogiki) / B. M. Nemenskij // Gumanitarnoe prostranstvo. – 2012. – T. 1. – Prilozhenie 9. – S. 7-98. – EDN QTHWGG.

17. Predtechenskaya L. M. Izuchenie xudozhestvennoj kul'tury` v kursax novoj i novejshej istorii: iz opy`ta raboty` / L. M. Predtechenskaya. – Moskva : Prosveshhenie, 1978. – 167 s.

18. Pavlov A. Yu. Istoriya iskusstv : uchebnoe posobie / A. Yu. Pavlov. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva ; Berlin : Direkt-Media, 2020. – 210 s. – Rezhim dostupa : dlya avtoriz. pol`zovatelej. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329> (data obrashheniya: 03.10.2023). – DOI: 10.23681/573329. – ISBN 978-5-4499-0674-8.

19. Savenkova L. G. Integrirovanny`e texnologii i gumanitarizaciya obrazovaniya / L. G. Savenkova // Gumanitarnoe prostranstvo. – 2018. – T. 7. – № 1. – S. 142-166.

20. Semenova E. I. Obshhekul`turny`j komponent professional`noj podgotovki budushhix xudozhdnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E. I. Semenova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2022. – № 4 (42). – S. 67-82. – DOI:10.24412/2619-1504-2022-4-67-82. – EDN SYVYXF.

21. Sokol`nikova N. M. Istoriya izobrazitel`nogo iskusstva : uchebnik i praktikum dlya srednego professional`nogo obrazovaniya / N. M. Sokol`nikova. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2023. – 405 s. – (Professional`noe obrazovanie). – ISBN 978-5-534-14735-3.

22. Shkolyar L. V. Klyuchevy`e tendencii sovremennogo prepodavaniya iskusstva : problemy` i perspektivy` / L. V. Shkolyar, N. V. Kurbatova // Prostranstvo i vremya. – 2013. – № 3 (13). – S. 76-78.

23. FGOS 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam): prikaz Minobrnauki Rossii ot 27.10.2014 № 1389. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://gubcollege.ru/college/obrazovanie/rabochie-programmy>. (data obrashheniya: 11.10. 2023).

24. Fedotova O. V. Nasmotrennost` kak odno iz uslovij sozdaniya tvorcheskogo obraza v professional`nom obrazovanii v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slyax / O. V. Fedotova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2021. – № 3 (37). – S. 80-88. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-80-88. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-16.pdf (data obrashheniya: 11.10. 2023). – EDN OLHRFS.

Дунаева Н.Ю., кандидат педагогических наук, член Московского союза художников, доцент кафедры профессиональных дисциплин Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Dunaeva N.Yu., candidate of pedagogical sciences, member of the Moscow union of artists, associate professor of the department of professional-disciplinary Fedoskino institute of lacquer miniature painting - branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, Fedoskino village, st. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**Исторический опыт, традиции и современное состояние обучения
рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи
Historical experience, traditions and the current state of teaching drawing of
Fedoskino lacquer miniature painting artists**

Аннотация. В статье рассматриваются традиции и исторические особенности обучения рисунку художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи от школы при фабрике Лукутиных до Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)». Анализируются задачи обучения бакалавров академическому рисунку с учётом уникального художественного уровня лучших произведений лаковой миниатюрной живописи современных федоскинских художников и их знаменитых предшественников.

Ключевые слова: Федоскино, лаковая миниатюрная живопись, традиционные сюжеты, традиции, обучение, рисунок, академический рисунок, двухфигурная постановка, набросок, копирование, пластическая анатомия, пропорции, малый формат.

Abstract. The article examines the traditions and historical features of teaching the drawing of artists of Fedoski lacquer miniature painting from the school at the Lukutin factory to the Fedoski Institute of Lacquer Miniature Painting - a branch of the FSBEI HE "Higher School of Folk Arts (Academy)." The tasks of teaching bachelors academic drawing are analyzed, taking into account the unique artistic level of the best works of lacquer miniature painting of modern Fedoskin artists and their famous predecessors.

Keywords: Fedoskino, lacquer miniature painting, traditional subjects, traditions, teaching, drawing, academic drawing, two-figure setting, sketch, copying, plastic anatomy, proportions, small format.

Структурные изменения, происходящие в российском высшем образовании, обусловили переосмысление содержания в такой уникальной области, как традиционные художественные промыслы, где нужно учитывать

и художественные традиции промысла, и накопленный опыт обучения, и соответствие содержания обучения современным требованиям и стандартам.

Постоянно обновления требует, в первую очередь, содержание обучения академическому рисунку. Так, например, обучение академическому

Рис. 1. Табакерка «На сенокосе». Папье-маше, масло, лак. 1841-1855 гг. Фабрика П. и А. Лукутиных

рисунку бакалавров в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи осуществляется в тесной взаимосвязи с проектированием, исполнительским мастерством федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Для федоскинской миниатюры характерны пейзажи, жанровые многофигурные сценки из жизни русской деревни: зимние праздники, чаепитие, полевые работы, хороводы, сюжеты деревенской жизни (рис. 1, 2²²). Визитной карточкой считаются

изображения русских троек (рис. 3). Фигуры людей, лошадей переданы в движении, реалистично, с большим мастерством [5]. Этому способствует знание художниками не только специфики миниатюрной живописи, но и основ академического рисунка, пластической анатомии.

Рис. 2. Альбом для фотографий «Пляска». Папье-маше, масло, лак. 1863-1870 гг. Фабрика А.П. Лукутина

История обучения мастеров уникальной федоскинской технике

реалистичной многослойной масляной живописи на изделиях из папье-маше началась в 1828 г., когда П.В. Лукутиным (1784-1863) при фабрике была организована рисовальная школа на 20 человек. Известно, что он направлял федоскинских миниатюристов обучаться в рисовальной школе, основанной графом С.Г. Строгановым.

Федоскинские мастера, получая навыки академического рисунка и живописи, использовали их при создании произведений лаковой миниатюры, передавали опыт следующим поколениям художников-миниатюристов [3].

²² Рис. 1-3. – Коллекция лукутинских изделий А. С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда. Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи : научный каталог / под научной редакцией М. А. Салтанова. – Москва : Северный Паломник, 2022. – С. 16, 59, 101. – ISBN 978-5-94431-471-0.

Рис. 3. К.Н. Рановский. Перчаточница «Масленица».
Интерпретация картины П.Н. Грузинского «Масленица». 1931 г.
«Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутиных»

С 1930-х гг. «под влиянием ведущих искусствоведов: А.В. Бакушинского, В.М. Василенко и других, в творчестве федоскинских мастеров происходят важные перемены: художники стали разрабатывать свои собственные многофигурные композиции. Анализируя их творческие работы, одни искусствоведы высказывались за необходимость овладения крепким рисунком, знанием анатомии человека. Другие, как, например, Б.А. Салтыков, говорили, что грамотный рисунок не обязателен, он может быть очень условным, в миниатюре должны преобладать цвет, красота линий» [8, с. 172]. М.С. Чижов утверждал, «что уточнять рисунок на натуре просто необходимо. По натурным зарисовкам даже составляются части композиции, но конечно, в первую очередь, нужно работать по воображению и при этом хорошо рисовать, а, чтобы хорошо рисовать, нужна специальная подготовка» [8, с. 173].

В 1931 г. была открыта Федоскинская профессионально-техническая школа. В школе занятия по рисунку начались с копирования образцов и стали важной частью подготовки художника-миниатюриста. М.С. Чижов отмечает, что программы обучения живописи и рисунку с натуры не отличались от подготовки обычного художника-станковиста [8, с. 75]. При этом обучение рисунку продолжалось и на занятиях по производственному обучению, когда учащиеся копировали контурные рисунки с античных скульптур. «Певучесть, пластичность линий укрепляла руку и приучала к точности передачи изображаемого. Упорно овладевали штриховым рисунком, по фрагментам учились копировать пейзаж, драпировки, лица, руки» [8, с. 74].

Преподаватели школы, как правило, были работающими мастерами предприятия: среди них ведущие художники – старейшины промысла советского времени, основатели знаменитой Федоскинской трудовой артели А.А. Кругликов, И.С. и А.С. Семёновы, В.И. Лавров, Н.П. Петров, В.С. Бородкин и др. [7, с. 173].

Об опыте преподавания рисунка В.Н. Фроловым вспоминает О.В. Головченков: «В преподавании рисунка В.Н. Фролов уделял большое значение конструктивному построению объектов рисования: все вспомогательные линии, весь конструктив должны быть видны от начала работы и до её завершения – так обучающимся проще вести работу, сохраняя конструктивные особенности объектов постановки, будь то геометрическое тело или фигура человека. Он предлагал любую сложную форму (кувшин или голову человека) рисовать, опираясь на простые формы – куб, шар и т. д.». Этот метод сформулировал и пропагандировал преподаватель Российской академии художеств Д.Н. Кардовский (1866-1943).

Значительное место в образовательном процессе В.Н. Фролов уделял самостоятельной работе обучающихся. К каждому занятию нужно было нарисовать не менее пяти-шести листов набросков по теме задания формата А2. Это приучало обучающихся к самодисциплине, необходимости саморазвития, «формировало наблюдательность и понимание того, что они рисовали за счёт многократного повторения и закрепления знаний и навыков, полученных на аудиторных занятиях» [3].

В 2011 г. на базе Федоскинского художественно-промышленного училища был открыт Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи Высшей школы народных искусств (академия), сейчас – Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи. Подготовка художников осуществляется на основе накопленного за многие годы опыта обучения рисунку, но при этом ставит перед преподавателями академического рисунка новые задачи. Первостепенной является повышение уровня подготовки студентов по академическому рисунку.

Задания по дисциплинам проектирование и исполнительское мастерство федоскинской лаковой миниатюрной живописи направлены на развитие у обучающихся умений создавать сложные многофигурные композиции. Для повышения качества изображения фигуры человека или животных в лаковой миниатюрной живописи при освоении дисциплины академический рисунок студентам важно научиться:

- копировать рисунки великих мастеров прошлого, в частности, рисунки натурщиков А.А. Иванова, В.И. Сурикова, В.А. Серова и др.;
- совершенствовать мастерство выполнения набросков человека, не только в статичных, но и в динамичных позах;
- углублённо изучать пластическую анатомию человека, в т.ч. пропорции человеческого тела. Для этого студентов нужно знакомить с трудами выдающегося русского учёного-анатома П.И. Карузина [4] и знаменитого немецкого учёного Г. Баммеса [1; 2];
- рисовать фигуру человека с анатомическим разбором;
- часть рисунков выполнять на малом формате (20x15 см, 30x20 см) с учётом небольшого размера федоскинских изделий лаковой миниатюрной живописи;
- рисовать двухфигурные постановки, т.к. задания по дисциплине проектирование предусматривают разработку многофигурных композиций и

студентам нужно научиться убедительно передавать пластическую взаимосвязь нескольких человеческих фигур.

С целью реализации поставленных задач в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи разработана новая программа по академическому рисунку, в которой первостепенное внимание уделено всестороннему освоению особенностей изображения человека на основе знаний пластической анатомии. В программе представлен ряд заданий по изображению человека с натуры: кратковременные наброски для изучения пропорций, пластики и движения фигуры; зарисовки фигуры в статическом положении и движении; длительные задания по рисованию натурщиков на разных форматах – от А2 до А5.

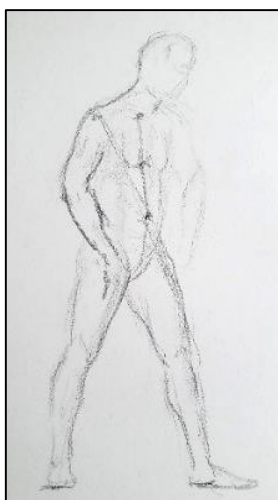

Рис. 4. Набросок натурщика в статической позе

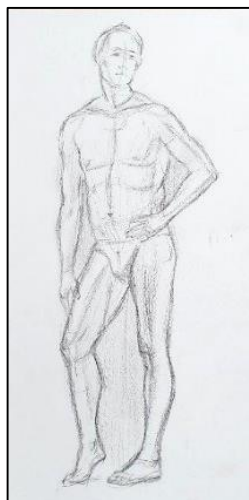

Рис. 5. Набросок натурщика в три четверти

В первом семестре студенты выполняют длительный рисунок античной гипсовой головы (Аполлон или Венера Милосская), затем рисуют и пишут голову натурщика. В длительном рисунке важно добиться портретного сходства, точно передать характер формы головы. В процессе выполнения рисунка головы отрабатывается методическая последовательность выполнения задания, которой важно придерживаться, не перескакивать с одного этапа на другой.

Уже в первом семестре студенты начинают рисовать фигуру человека. Вначале выполняются наброски натурщика в статических позах (рис. 4,

5²³).

В процессе рисования студенты знакомятся с пропорциями человеческого тела, учатся их верно передавать, изучают пластику фигуры, кости и мышцы, важные для понимания формы тела человека. Наброски выполняются на формате А4 карандашом и углём.

Следующее задание – длительный рисунок анатомической фигуры Гудона в двух поворотах. В процессе рисования анатомической фигуры студенты учатся рисовать фигуру по опорным точкам, верно видеть пропорции, передавать движение, пластику фигуры, выявлять тоном форму, прорабатывать детали и обобщать рисунок.

В программу обучения включены задания, формат которых максимально приближен к размерам шкатулок и панно, на которых студентам в дальнейшем будет необходимо выполнять миниатюрную живопись. Это малоформатные рисунки головы натурщика, малоформатные рисунки и зарисовки фигуры человека.

²³ Рис. 4-10. – фото автора статьи.

Рисунок головы натурщика на малом формате должен быть выполнен тщательно, с тонкой тональной проработкой, прорисовкой деталей, достижением портретного сходства. В зарисовках фигуры натурщика на малом формате нужно, не нарушив пропорции, построить фигуру, связать все части фигуры воедино, выявить форму тоном.

Во втором семестре студенты выполняют зарисовки сидящей фигуры, рисуют кисти рук и стопы человека. Работа ведется различными графическими материалами. Заключительным заданием второго семестра является работа на тему «Поясной портрет с руками».

Задания третьего семестра направлены на формирование навыков изображения фигуры человека. Студенты рисуют гипсовую фигуру (Дорифор, Германик), выполняют линейно-конструктивные аналитические зарисовки фигуры натурщика. Сложным, длительным заданием этого семестра является «Рисунок фигуры обнаженной мужской модели в различных поворотах с анатомическим разбором». Цель задания – научить студента передавать форму тела человека в соответствии со знаниями пластической анатомии.

В четвертом семестре продолжается изучение человека. Темы «Сидящая фигура натурщицы» (рис. 6), «Рисование «Сидящая фигура натурщицы с музыкальным инструментом». Студенты также рисуют экорше и гипсовую фигуру лошади.

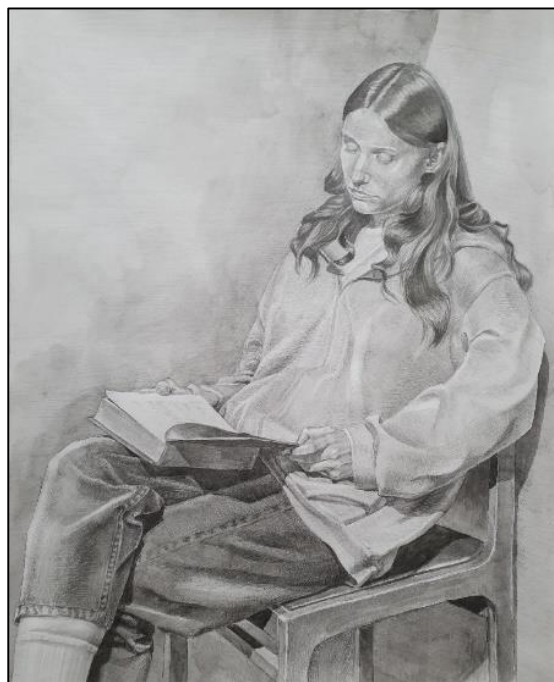

Рис. 6. Учебная работа «Сидящая фигура натурщицы»

В пятом семестре по дисциплине академический рисунок выполняются натюрморты с включением федоскинских шкатулок, рисуются натурщицы в русском народном костюме, изображаются интерьеры с включением гипсовых статуй и фигуры натурщика. В программе этого семестра зарисовки двухфигурных постановок (рис. 7, 8). В заключительном шестом семестре выполняются по дисциплине академический рисунок зарисовки натурщиков в исторических костюмах (рис. 9), сложный тематический натюрморт «Чаепитие в интерьере» (рис. 10) и затем длительные задания по изображению графическими материалами на бумаге двух натурщиков в русских народных костюмах в интерьере.

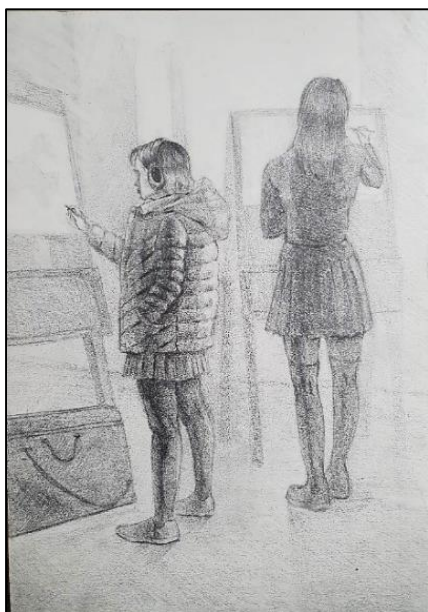

Рис. 7, 8. Зарисовки двухфигурной постановки

Рис. 9. Учебная работа «Портрет в историческом костюме»

Рис. 10. Учебная работа «Чайпитие в интерьере»

Помимо углублённого изучения человека с натуры на аудиторных занятиях студенты Федоскинского института копируют рисунки великих художников, выполняют домашние работы: наброски и зарисовки с натуры.

Серьёзная подготовка по дисциплине академический рисунок является основой, которая позволит будущим художникам федоскинской лаковой миниатюрной живописи создавать уникальные творческие работы на основе традиций художников прошлых эпох.

Литература

1. Баммес Г. Изображение человека : основы рисунка с натуры / Г. Баммес ; перевод с немецкого С. В. Балаева. – Санкт-Петербург : Дитон, 2012. – 312 с. – ISBN 978-5-905048-11-1.

2. Баммес Г. Образ человека : учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Г. Баммес ; перевод с немецкого Е. Н. Московкина. – Санкт-Петербург : Дитон, 2011. – 507 с. – ISBN 978-5-905048-06-7.
3. Головченков О. В. Три преподавателя – три подхода к обучению студентов / О. В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2020. – № 2 (33). – С. 5–13. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00025. – URL: https://dpiu.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (дата обращения: 05.03.2024). – EDN WVCUNK.
4. Карузин П. И. Руководство по пластической анатомии. О размерах, росте и пропорциях человеческого тела. Выпуск 1 / П. И. Карузин. – Москва : Государственное издательство, 1921. – 86 с.
5. 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.
6. Пржевальская Л. К. Лукутины: очерки / Л. К. Пржевальская, Н. М. Пржевальский. – Москва : ЭЙПиСиПабблишинг, 2020. – 546 с. – ISBN 978-5-6042131-5-5.
7. Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л. Я. Супрун. – Москва : Легпромбытиздат, 1987. – 320 с.
8. Чижов М. С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М. С. Чижов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 261 с.

References

1. Bammes G. Izobrazhenie cheloveka : osnovy` risunka s natury` / G. Bammes ; perevod s nemeczkogo S. V. Balaeva. – Sankt-Peterburg : Diton, 2012. – 312 s. – ISBN 978-5-905048-11-1.
2. Bammes G. Obraz cheloveka : uchebnik i prakticheskoe rukovodstvo po plasticheskoy anatomii dlya xudozhnikov / G. Bammes ; perevod s nemeczkogo E. N. Moskovkina. – Sankt-Peterburg : Diton, 2011. – 507 s. – ISBN 978-5-905048-06-7.
3. Golovchenkov O. V. Tri prepodavatelya – tri podxoda k obucheniyu studentov / O. V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2020. – № 2 (33). – S. 5–13. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00025. – URL: https://dpiu.ru/stat/2020_2/2020-02-01.pdf (data obrashheniya: 05.03.2024). – EDN WVCUNK.
4. Karuzin P. I. Rukovodstvo po plasticheskoy anatomii. O razmerax, roste i proporciyax chelovecheskogo tela. Vy`pusk 1 / P. I. Karuzin. – Moskva : Gosudarstvennoe izdatel`stvo, 1921. – 86 s.
5. 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.

6. Przheval'skaya L. K. Lukutiny`: ocherki / L. K. Przheval'skaya, N. M. Przheval'skij. – Moskva : E`jPiSiPabliŝing, 2020. – 546 s. – ISBN 978-5-6042131-5-5.

7. Suprun L. Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L. Ya. Suprun. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1987. – 320 s.

8. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo mastera / M. S. Chizhov. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1982. – 261 s.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

*Общие вопросы профессиональной педагогики
традиционного прикладного искусства*

УДК 80:745

Агапова И.Э., кандидат педагогических наук, заместитель директора по социально-воспитательной работе, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Agapova I.E., candidate of pedagogical sciences, Deputy Director for social and educational work, associate professor of the department of social and humanitarian and natural sciences Institute of traditional applied art – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str., corp. 2, e-mail: agapova.fialka@yandex.ru

Взаимосвязь гуманитарных дисциплин в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства **Interconnection of humanitarian disciplines in the training of future artists of traditional applied arts**

Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи дисциплин гуманитарного цикла (на примере русского языка, культуры речи и литературы), как единого комплекса, влияющего на становление и подготовку будущего художника традиционного прикладного искусства. Союз гуманитарных дисциплин определяет основную цель – влияние на владение русским языком и знаниями по культуре речи, литературе будущего художника, что определяет его возможности в описании художественных образов, использовании фигур речи, поэтического языка при написании выпускной квалификационной работы.

Ключевые слова: русский язык, культура речи, литература, будущий художник традиционных художественных промыслов, грамматика, правописание, поэтический язык.

Abstract. This article is about the relationship of the disciplines of the humanities cycle (using the example of the Russian language, culture of speech and literature) as a single complex that affects the formation and training of the future artist of traditional applied art. The Union of Humanities defines the main goal i.e. to influence the mastery of the Russian language and knowledge of the culture of speech, literature of the future artist which will determine limitless possibilities in describing artistic images using figures of speech, poetic language when writing a qualifying work.

Keywords: Russian language, speech culture, literature, future artist of traditional applied art, grammar, spelling, poetic language.

Непременным современным условием успешной карьеры будущего художника традиционного прикладного искусства является умение благозвучно выражать свои мысли, владеть культурой делового общения, произносить с верной акцентологией (орфоэпические нормы) слова, а также знание произведений классической русской литературы. Русский язык, культура речи и литература помогают сохранить исторический опыт поколений, передавая его предкам, формируя интеллектуально развитую личность с целостным представлением картины мира.

Особую роль в развитии русского национального языка сыграл М.В. Ломоносов. Обладая талантом, огромными знаниями, страстно желая изменить отношение к русскому языку не только иностранцев, но и русских, он разработал первую «Российскую грамматику», в которой представил научную систему русского языка. Созданный им свод грамматических правил, показал, как следует пользоваться богатейшими возможностями русского языка. В конце XVIII века был издан первый академический словарь русского языка, подготовленный Российской академией наук в Санкт-Петербурге [1].

Создателем современного русского литературного языка по праву считают А.С. Пушкина. С его благословения русский язык становится языком национальной литературы. О реформаторском характере творчества поэта И.С. Тургенев писал: «Заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы признаётся даже филологами едва ли не первым после древнегреческого» [10].

Марк Туллий Цицерон произнёс фразу, которая стала крылатой и дошла до наших дней: «Поэтами рождаются, ораторами делаются». Русский язык и литература – две половины целого, которое является основой студенческого мировоззрения и патриотического воспитания.

Дисциплинам гуманитарного характера необходимо налаживание межпредметных связей между русским языком, культурой речи и литературой. Идею предметной взаимосвязи развивал К.Д. Ушинский, который обосновал необходимость осуществления межпредметных связей с точки зрения зарождавшейся в XIX в. науки психологии. К.Д. Ушинский указывал на разнообразие ассоциативных взаимосвязей между дисциплинами по противоположности, сходству, времени, единству места, рассудочной части и др. [11].

Русский язык – важнейшая составляющая русской культуры. Это тысячелетняя духовная культура России. Жизнь русского народа своеобразно и неповторимо отразилась в русском языке и литературе. В его устной и письменной формах, в памятниках различных жанров – от древнерусских летописей и былин до произведений современной художественной

литературы. И, значит, культура языка и слова предстают как неразрывная связь многих и многих поколений. Русский язык – это государственный язык для 145 миллионов россиян. Это один из шести рабочих языков Организации Объединённых наций, язык жизни для 15 миллионов приехавших в Россию эмигрантов. Язык и культура – важнейшие понятия, объединяющие нацию, определяющие её мощь и будущее [9].

В наши дни сложился союз русского языка, культуры речи и литературы, дополняющих друг друга и неразрывно связанный с общей культурой и мировоззрением, знаниями студентов. Для художников он образует основу, ценный материал для создания художественных образов в будущем. В Институте традиционного прикладного искусства – московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) на занятиях по русскому языку студенты изучают восемь основных разделов: фонетика, орфоэпия, лексика, морфемика, орфография, морфология, синтаксис и пунктуация. Они помогают освоить и закрепить основные знания, расширить их, обеспечивают практическую целесообразность.

Фонетика даёт сведения о буквах и звуках, их количестве. Акустические сведения и свойства, артикуляцию. Знания о фонемах, видах согласных звуков по месту их образования (взрывные, фрикативные, аффрикативные, носовые, боковые, дрожащие). Студенты владеют минимальной единицей психофонетики – фонемой. «Фонема есть однородное, неделимое в языковом отношении антропофоническое представление, возникающее в душе путём психического слияния впечатлений, получаемых от произношения одного и того же звука» – писал фонетист и лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ [8, с. 36].

Орфоэпия учит студентов произносить и расставлять верно акцентологию над словами, владеть орфоэпическими нормами русского языка и вариативностью слов: фЕномен и феномЕн, инАче и Иначе, мЬшление и мышлЕние и др.

Лексика знакомит студентов с диалектизмами, жаргонизмами, профессионализмами, которые встречаются в художественной литературе как средства речевой выразительности. Однако употреблять диалектизмы и жаргонизмы в официально-деловом стиле, который изучается по учебной дисциплине культура речи, категорически запрещено. Омофоны, омографы, паронимы экзотизмы, варваризмы и другие виды лексики помогают избежать распространённых ошибок.

Морфемика помогает выделять элементы слов, не путать флексию и аффиксы, уверенно вычленять префиксы в словах, подбирать большое количество однокоренных слов, например, вода, подводный, водица, водяной, водосток, водный и др. Или художественные оттенки как цвет – зелёный, а далее – однокоренные слова: зелень, зеленеющий, зелёнка, зеленеть.

Орфография регламентируется «Правилами русской орфографии и пунктуации», принятыми в 1956 г. Её можно сравнить с дорожными знаками: правила выступают как те знаки, которые помогают избежать «аварий» в

виде ошибок. Орфография встречается в повседневной жизни везде: это элементарное написание сообщения, любой записки, фиксирование необычного кулинарного рецепта, которые расскажут о культуре письма. Полушёпотом, пол-арбуза, полдоски и пол-Адлера – эти слова свидетельствуют о знаниях студентов правил правописания -пол и -полу.

Морфология изучает части речи и их грамматические признаки, а они, в свою очередь, делятся на две группы: самостоятельные (существительное, глагол и т. д.) и служебные (предлог, частица и т. д.).

Синтаксис – раздел грамматики, изучающий словосочетания и предложения. При написании предложений, их построении и завершённости студенты используют знания, полученные при его изучении.

Пунктуация знакомит с мотивированной постановкой знаков препинания. В современном русском языке преобладает 10 знаков препинания: точка, запятая, вопросительный знак, восклицательный знак, многоточие, двоеточие, точка с запятой, тире, скобки, двойное тире.

Все эти разделы способствуют повышению грамотности, преодолению орфографических трудностей, совершенствованию знаний в области русского языка. Будущему художнику традиционных художественных промыслов систематическая работа по освоению русского языка упрощает сложности выполнения творческих заданий.

Изучив разделы русского языка, студенты приступают к изучению культуры речи, где рассматриваются жанры устного делового общения (разговор по телефону, беседа, переговоры, совещание). Грамотное оформление документов (заявление, справка, служебная записка, доверенность и т.д.) – изучается на практикуме. В творческих работах проводится анализ сложных и одновременно так похожих вариантов фраз или высказываний. Акустические издержки, как например: помаши нам, или по машинам; ты жеребёнок, или ты же ребёнок; несурзные вещи, или несурзные вещи; задело, или за дело.

Тропы и фигуры речи украшают её, делают благозвучной, певучей и разнообразной. Оксюморон соединит несоединимое: красноречиво молчать, живой труп, белая ночь. Инверсия с лёгкостью представит обратный порядок слов: «Досадно было, боя ждали» (М.Ю. Лермонтов «Бородино») [4]. Литота преуменьшит информацию: крошки во рту не было. Перифраз – царь зверей (Лев) – образный оборот, заменяющий привычные слова. Градация предложит слова по нарастанию смысла или наоборот: Пришёл, увидел, победил. Гипербола обозначит непомерное преувеличение: «В шар земной упираясь ногами» (Э. Межелайтис «Человек» [6]). С помощью тропов и фигур речи усиливается экспрессивность речи, увеличивается сила воздействия на читателя, слушателя.

Освоение русской литературы обогащает внутренний мир студента, учит понимать и принимать человеческие переживания и эмоции. На лекциях по русской литературе при изучении поэтических произведений тропы и фигуры речи помогают характеризовать стихи при анализе:

«Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал» *А.С. Пушкин* [7, с. 150].

Студенты определяют в данной отрывке метонимию, в основе которой лежит перенос значения по принципу смежности понятий, с объективной или причинной связью. Очевидна связь между автором и его произведением.

А в этом варианте прослеживается связь между местом и жителями города:

«А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробуждён» *А.С. Пушкин* [7, с. 22].

Олицетворение узнаваемо и легко определяется в поэтических строках С.А. Есенина:

«И тёмный лес, склоняясь, дремлет
Под звуки песни соловья.
Внимая песням, с берегами,
Ласкаясь, шепчется река» *С.А. Есенин* [2].

Освоив русский язык, основы культуры речи и произведения классической литературы, будущему художнику традиционных художественных промыслов несложно проанализировать текст, написать сочинение на заданную тему, составить творческий отчёт, описать картину, используя фигуры речи и тропы, проанализировать поэзию, придумать художественный и технологический образы к изделию выпускной квалификационной работы и подготовить доклад к ее защите.

Защита выпускной квалификационной работы начинается с создания художественного образа, который зарождается после знакомства с литературными или историческими источниками. Анализ прочитанного классического источника позволяет понять, к чему тяготеет душа, с чем ассоциируется то или иное произведение, какие мысли преобладают, что хочется изобразить.

Это поэтические зарисовки, стихи «золотого» или «серебряного» века, прозаические отрывки, сюжеты, поразившие и запоминающиеся, которые способны погрузить в творческий мир, помочь определиться с идеей. Формируется идейный замысел, способный помочь приступить к выполнению основной композиции. Параллельно студент записывает этапы своей работы: зарождение композиции – создание сюжета – полученное изделие, подготавливая доклад под руководством преподавателя.

В выпускной квалификационной работе на тему «Солнечная поляна», выполненной В. Казаковой, студенткой среднего профессионального образования (рис. 1²⁴), наблюдается взаимосвязь сюжетной линии с современной литературой. Вдохновение от поэтического произведения очевидно, автор обращается к творчеству писателя-современника Татьяне Лавровой, у которой множество стихотворений посвящено воспеванию красоты русских полей.

---

²⁴ Рис. 1-2. – фото из методического фонда Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии).

Полевые цветы

«Полевые цветы... Полевые...
Васильки и ромашки в лугах...
Ярко-синие и голубые –
На бескрайних Российских полях.

Сколько нежности, яркости, света
Вы храните в себе летним днем...
Теплым солнцем весной вы согреты,
И умыты осенним дождем...

Разукрашены радуги краской,
Снежной шубой, укрыты зимой.
Мать – Земля напоила вас лаской,
Наградила небесной красой.

Полевые цветы... Полевые...
Не сравнить вас с садовым цветком.
Вы согрели мне душу, родные!
Поселились вы в сердце моем!»

Т. Лаврова [3].

Рис. 1. В. Казакова. Подносы «Солнечная поляна». Декоративная роспись по металлу.
Выпускная квалификационная работа. 2022 г.

Руководитель А.А. Солопова. Институт традиционного прикладного искусства –
Московский филиал Высшей школы народных искусств (академии)

При прочтении современного стихотворения «Зимние цветы» Николая Маякова у студентки среднего профессионального образования О. Орловой сложился художественный образ, который был воплощен в выпускной квалификационной работе на тему «Зимняя сказка» (рис. 2). В стихотворении «Зимние цветы» красиво описана жизнь зимних цветов:

Зимние цветы

«Зимой меня цветы живые
В восторг приводят, как всегда,
Но я люблю цветы иные –
Из снега, инея и льда.
Садовник их – зима седая,
А снег сугробов – колыбель.
Цветут они, не увядая,
И в лютый холод и в метель.
Они растут, их чаща прячет,
В краю серебряных берёз,
Где днём и ночью вьюга плачет
И, вторя ей, трещит мороз...»

Н. Маяков [5].

Автор была поражена красотой зимней природы, игрой света на снегу в солнечный день. В своей работе она изобразила снежинки, заснеженные цветы и листья.

Рис. 2. О. Орлова. Шаль «Зимняя сказка». Художественная роспись ткани.

Выпускная квалификационная работа. 2023 г.

Руководитель Ю.С. Салтанова.

Институт традиционного прикладного искусства –
Московский филиал Высшей школы народных искусств (академии)

Приобретённые знания, в области гуманитарных дисциплин, способны именно при написании выпускной квалификационной работы показать значимость освоенных навыков и помочь избежать стилистических, речевых, грамматических и пунктуационных ошибок. Текст проведённого исследования обязан раскрывать логику и характеризовать каждую главу. Он должен быть понятным и контрастированным с художественными описаниями, тропами, фигурами речи, фразеологизмами, пословицами, в первой главе, при описании замысла художественного проекта. Необходимо подготовить ответы на вопросы, содержащиеся в отзыве и рецензии на выпускную квалификационную работу. Ответы принимаются краткие, чёткие и аргументированные. Лекции по культуре речи способствуют умению логически мыслить, сокращать текст, создавать лаконичные художественные очерки. Русский язык, культура речи, литература взаимосвязано влияют на становление будущего художника, они способны развивать патриотизм, толерантность, нравственность, мировоззренческие и творческие способности, коммуникативную компетентность.

Литература

1. Голуб И. Б. Секреты хорошей речи / И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. – Москва : Международные отношения, 1993. – 279 с. – ISBN 5-7133-0691-7.
2. Есенин С. А. Ночь / С. А. Есенин. – Текст : электронный // Музей Сергея Есенина в Ташкенте : [сайт]. – URL: <https://esenin-museum.uz/esenin-stihotvoreniya-1910-1915/?ysclid=lsd8lb9q58937197210> (дата обращения: 03.01.2024).
3. Лаврова Т. Полевые цветы / Т. Лаврова – Текст : электронный // Ты – Поэт : [литературный портал]. – URL: <https://ti-poet.ru/stih.php?b=45624> (дата обращения: 12.01.2024).
4. Лермонтов М. Ю. Бородино / М. Ю. Лермонтов. – Текст : электронный // Интернет библиотека Евгения Комарова : [сайт]. – URL: <https://ilibrary.ru/text/2/p.1/index.html?ysclid=lsd8f0f3v272650640> (дата обращения: 12.01.2013).
5. Маков Н. Зимнее цветы / Н. Макова. – Текст : электронный // Стихи.ру : портал. – URL: <https://stihi.ru/2012/12/27/8243?ysclid=lte6u16nng175079258> (дата обращения: 12.01.2024).
6. Межелайтис Э. Человек / Э. Межелайтис ; перевод Б. Слуцкого. – Текст : электронный // Politpros.com : [сайт]. – URL: <https://www.politpros.com/journal/read/?ID=572&ysclid=lsbx3z36pm517942135> (дата обращения: 12.01.2024).
7. Пушкин А. С. Евгений Онегин / А. С. Пушкин. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Дрофа, 2003. – 237 с. – ISBN 5-7107-7268-2.
8. Реформатский А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский; под редакцией В. А. Виноградова. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – 536 с. – ISBN 57567-0046-3.

9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – Москва : МГУ, 2008. –146 с.

10. Тургенев И. С. Речь по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве / И. С. Пушкин. – Текст : электронный // Иван Тургенев : [сайт]. – URL: <http://turgenev-lit.ru/turgenev/rechi/rech-pamyatnik-pushkinu-v-moskve.htm> (дата обращения: 12.01.2024).

11. Ушинский К. Д. Собрание сочинений / К. Д. Ушинский. – Текст : электронный // Научная педагогическая электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibr.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=ushinskiy_sobranie-sochineniy_t8_1950&bookhl=&ysclid=lsbxmteusf892451111 (дата обращения: 12.01.2024).

References

1. Golub I. B. Sekrety` xoroshej rechi / I. B. Golub, D. E`. Rozental`. – Moskva : Mezhdunarodny`e otnosheniya, 1993. – 279 s. – ISBN 5-7133-0691-7.

2. Esenin S. A. Noch` / S. A. Esenin. – Tekst : e`lektronny`j // Muzej Sergeya Esenina v Tashkente : [sajt]. – URL: <https://esenin-museum.uz/esenin-stihotvoreniya-1910-1915/?ysclid=lsd8lb9q58937197210> (data obrashheniya: 03.01.2024).

3. Lavrova T. Polevy`e czvety` / T. Lavrova – Tekst : e`lektronny`j // Ty` – Poe`t : [literaturny`j portal]. – URL: <https://ti-poet.ru/stih.php?b=45624> (data obrashheniya: 12.01.2024).

4. Lermontov M. Yu. Borodino / M. Yu. Lermontov. – Tekst : e`lektronny`j // Internet biblioteka Evgeniya Komarova : [sajt]. – URL: <https://ilibrary.ru/text/2/p.1/index.html?ysclid=lsd8f0f3v272650640> (data obrashheniya: 12.01.2013).

5. Makov N. Zimnee czvety` / N. Makova. – Tekst : e`lektronny`j // Stixi.ru : portal. – URL: <https://stixi.ru/2012/12/27/8243?ysclid=lte6u16nng175079258> (data obrashheniya: 12.01.2024).

6. Mezhelajtis E`. Chelovek / E`. Mezhelajtis ; perevod B. Sluczkiego. – Tekst : e`lektronny`j // Politpros/com : [sajt]. – URL: <https://www.politpros.com/journal/read/?ID=572&ysclid=lsbx3z36pm517942135> (data obrashheniya: 12.01.2024).

7. Pushkin A. S. Evgenij Onegin / A. S. Pushkin. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Drofa, 2003. – 237 s. – ISBN 5-7107-7268-2.

8. Reformatskij A. A. Vvedenie v yazy`koznanie / A. A. Reformatskij; pod redakciej V. A. Vinogradova. – Moskva: Aspekt Press, 2006. – 536 s. – ISVN 57567-0046-3.

9. Ter-Minasova S. G. Yazy`k i mezhkul`turnaya kommunikaciya / S. G. Ter-Minasova. – Moskva : MGU, 2008. –146 s.

10. Turgenev I. S. Rech` po povodu otkry`tiya pamyatnika A. S. Pushkinu v Moskve / I. S. Pushkin. – Tekst : e`lektronny`j // Ivan Turgenev : [sajt]. – URL: <http://turgenev-lit.ru/turgenev/rechi/rech-pamyatnik-pushkinu-v-moskve.htm> (data obrashheniya: 12.01.2024).

11. Ushinskij K. D. Sobranie sochinenij / K. D. Ushinskij. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchnaya pedagogicheskaya e`lektronnaya biblioteka : [sajt]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=ushinskiy_sobranie-sochineniy_t8_1950&bookhl=&ysclid=lsbxmteusf892451111 (data obrashheniya: 12.01.2024).

Пахомова И.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры литературы и журналистики ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046 г. Рязань ул. Есенина, д.112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Pakhomova I.V., associate professor, Ryazan state university named after S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046 Ryazan, Yesenina str. 112, e-mail: i.pahomova@365.rsu.edu.ru

Сомова М.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 390046 г. Рязань ул. Есенина, д.112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

Somova M.V., associate professor, Ryazan state university named for S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied art – branch of the federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 390046, Ryazan, Yesenina str., 112, e-mail: m.somova@365.rsu.edu.ru

**Литературный образ в профессиональном становлении художника
традиционного прикладного искусства**
**Literary image in the professional development of an artist of traditional
applied art**

Аннотация. В статье рассматривается литературный образ как необходимая часть формирования специальных профессиональных навыков будущих художников традиционного прикладного искусства. Авторы текста отмечают важность межпредметных связей, способствующих самоопределению в мире культуры и творческому проявлению личности. В статье на примере изучения лирики А.А. Фета представлены варианты практических заданий (анализ стихотворений, словарная работа, написание эссе), направленных на выявление сюжетно-тематическое родства произведений словесного и изобразительного искусства и определение близости их образной природы.

Ключевые слова: литературный образ, межпредметные связи, духовная культура, художественная деятельность, лирика, А.А. Фет, импрессионизм.

Abstract. The article considers the literary image as a necessary part of the special professional skills formation of future traditional applied art artists. The

authors of the text note the importance of interdisciplinary connections that promote self-determination in the world of culture and creative expression of personality. Based on the example of studying A.A. Fet's lyrics the article presents options for practical tasks (analysis of poems, vocabulary work, writing essays) aimed at identifying the plot-thematic relationship of verbal and visual art and determining the proximity of their figurative nature.

Keywords: literary image, interdisciplinary connections, spiritual culture, artistic activity, lyrics, A.A. Fet, impressionism.

Важнейшей составляющей культуры является культура художественная, «ядро» которой – произведения искусства. До определённого времени в отечественном образовании преобладали тенденции раздельного освоения разных видов художественной деятельности, изолированного изучения музыки, литературы, живописи. Однако практика показала, что при освоении искусства необходим единый культурологический подход, позволяющий изучить разные виды и типы художественной деятельности человека системно и целостно, во взаимосвязи различных её проявлений.

Обучение будущих художников традиционного прикладного искусства должно быть связано с развитием и воспитанием национальных и общечеловеческих ценностей, способствующих самоопределению в мире культуры и творческому проявлению личности.

Одним из эффективных способов организации подобного образовательного процесса являются межпредметные связи. Функции межпредметных связей разнообразны. Они являются важным критерием отбора и координации учебного материала. Образовательная функция данных связей состоит в формировании у будущих художников традиционного прикладного искусства общей системы знания о мире. Высшая цель искусства – образное воплощение явлений окружающей жизни, и, несмотря на все различия в достижении этой цели, искусства взаимосвязаны друг с другом и имеют множество точек пересечения.

У литературы и изобразительного искусства много общего. Прежде всего, это тематика, и то эмоциональное состояние, которое они вызывают в человеке. Установление связей между предметами эстетического цикла и слияние этих предметов на занятиях будет эффективным, способствующим становлению навыков полноценного художественного восприятия. Интегрированные занятия, на которых объединяются разные искусства, способствуют комплексной ориентации студентов в мире художественного творчества, осознанию его закономерностей и языка искусства. Взаимодействие искусств предполагает не только использование имеющихся знаний, но и их обогащение и расширение. Преподаватель может использовать сюжетно-тематическое родство произведений искусства и близость их образной природы.

Понятие «образ» часто используется в преподавании русского языка и культура речи, литературы, а также при выполнении работ по рисунку,

живописи, академическому и декоративному рисунку, декоративной живописи. Художественный образ – «одна из основных категорий эстетики и литературоведения, которая характеризует специфические соотношения внехудожественной действительности и искусства, процесса и результата художественного творчества как особой области человеческой жизнедеятельности. Прежде всего обращает на себя внимание конкретно-чувственная, индивидуально-предметная форма отражения объективной действительности в образе художественном» [5, с. 150].

Однако в процессе преподавания мы чаще всего имеем дело с литературным образом. Литературный образ «является одним из существенных элементов композиции художественного произведения, связанным с его узловыми событиями и проблемами, выполняет психологическую, эстетическую и философскую функцию, раскрывая сложные взаимоотношения литературного героя с миром и с самим собой. Он представляет собой, своего рода, “связующее звено” между литературным героем и происходящими событиями и благодаря ему в сознании читателя формируется психологический портрет литературного героя» [1, с. 12].

Образ – ключевое явление в искусстве, художник мыслит образами и пишет картину при помощи образов. Поэтому при анализе художественного произведения мы оперируем такими понятиями, как образ природы, образ красоты, образ родины и т. д. На занятиях по русскому языку и литературе мы также используем понятие образа на языковом уровне, и в этом смысле говорим о тропе, т.е. о метафоре, эпитете, аллегории, литоте, гиперболе, сравнении, иронии. Тропы усиливают образность поэтического и в целом художественного языка. В то же время образ героя также является литературным образом, т.к. представляет собой «художественный образ, отражающий человеческую индивидуальность в жизненной судьбе, поступках, размышлениях о самом себе, других персонажах, об окружающей действительности» [3, с. 47].

Образами в произведении искусства выступают не только люди, но и природа, неодушевленные предметы, отдельные черты характера и свойства личности. В изобразительном творчестве образами художника являются пейзажи, цветовая гамма, предметы натюрморта. Так, на иллюстрациях И.Я. Билибина к русским сказкам гармонично соединяется волшебный мир сказки с миром реальности. Художественные образы сказочных персонажей Ивана-царевича, Василисы Прекрасной сливаются с лирическими образами природы. Орнаментальные детали усиливают эмоциональное состояние сцены, апеллируют к воображению зрителя.

Очевидно, что будущие художники традиционного прикладного искусства опираются в своём профессиональном становлении на то же восприятие образа, что и художники слова. Литературный образ близок им и воспринимается как необходимая часть постижения специальных профессиональных навыков.

Рассмотрим, как литературный образ может быть представлен на занятиях. В рамках дисциплины литература обучающиеся высшего образования по направлениям подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в течение двух часов изучают лирику А.А. Фета. Главные темы поэта – любовь и природа. Неброская красота русской природы отражена в поэзии А.А. Фета тонко и с любовью, он «рисует» словами мимолётное, неуловимое и невыразимое. Используя приёмы звукописи и словесного пейзажа, поэт создаёт картины переходного состояния природного мира.

Поэты-модернисты конца XIX – начала XX века, в частности, А.А. Блок, неслучайно воспринимали его своим учителем и поэтом-предтечей [6]. В XX веке поэзию А.А. Фета назовут «поэзией импрессионизма». Понятие «импрессионистичности» и «импрессионистического стиля» используется также и в изобразительном искусстве. «Импрессионизм в поэзии – это изображение предметов не в их целостности, а в мгновенных, случайных снимках памяти; предмет не изображается, а фиксируется обрывками и не складывается в цельную картину» [2, с. 51]. Характерно, что приём олицетворения чаще всего встречается в стихах А.А. Фета, явления природы одушевляются и сливаются с внутренним состоянием лирического героя. Чтобы рассмотреть поэтику импрессионизма, стоит обратиться к стихотворению А.А. Фета «Я пришел к тебе с приветом...» и сравнить его пейзажные зарисовки с картинами русских художников-импрессионистов (рис. 1²⁵, 2²⁶).

«Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что́ буду
Петь – но только песня зреет».

А. А. Фет [7, с. 70].

²⁵ Рис. 1. – «После дождя» // LIVEJOURNAL. – URL : <https://marfanikitina4.livejournal.com/1041621.html> (дата обращения 25.02.24).

²⁶ Рис. 2. – Открытое окно в сад (картина) – Николай Петрович Богданов-Бельский // Картинная галерея. Каталог известных художников : [проект]. – URL : <https://gallerix.ru/album/Bogdanov-Belsky/pic/glr-x-9784> (дата обращения 25.02.24).

Очевидно, что это стихотворение бессобытийно, его невозможно пересказать. Есть ключевые слова: привет, солнце, весна, лес, душа. Эти образы вызывают сильный эмоциональный отклик в читателях, они связаны с чувством радости, веселья, счастья. Состояние лирического героя сливается с образами внешнего мира, стихотворение произносится как будто на одном дыхании. Всё в этом поэтическом мире светится, переливается и находится в движении.

Рис. 1. А.М. Герасимов. «После дождя (Мокрая терраса)». 1935 г.
Государственная Третьяковская галерея

Рис. 2. Н.П. Богданов-Бельский. «Открытое окно в сад». 1911 г.
Частная коллекция

Также стоит прочесть стихотворение А.А. Фета «Шёпот, робкое дыханье...», в нем наиболее ярко проявился прием импрессионистичности:

«Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!...»

А.А. Фет [7, с. 98].

Это стихотворение по праву называется шедевром фетовской поэзии. Его трудно отнести к какой-либо тематической разновидности лирического произведения, в нем одновременно сливаются пейзажная и любовная лирика. Через случайный, казалось бы, набор звуков, зрительных образов выстраивается последовательная картина. Перед читателем трепетная

встреча влюблённых, счастье любви, а затем утро, слёзы расставание. Стихотворение состоит только из назывных предложений, в нём нет ни одного глагола, но при этом оно всё наполнено движением. Главный художественный приём стихотворения – параллелизм, мир природы сливается с миром человеческих чувств. Обозначены только предметы и явления внешнего мира: соловей, ручей, тени, лицо, роза, заря, слово «любовь» в тексте не звучит. Но читатель ясно понимает, что стихотворение о любви. Так поэту удаётся вынести за слова смысловое поле произведения.

Обучающимся предлагается ответить письменно или устно на вопросы:

Как переданы подробности описаний происходящих изменений в природном мире? Как читатель понимает состояние влюбленных? Для чего перечисляются предметы и явления природы? В чем необычность формы этого стихотворения?

Выделите характерные художественные приёмы стихотворения, как они передают изменяющуюся картину природы и человеческих отношений?

При анализе лирики А.А. Фета целесообразно выявить и записать следующие характерные особенности: игра цветотени, передача полутонов, нюансов; глубокий психологизм, изображение тончайших движений души; импрессионистичность стиля, отражение субъективного впечатления; фиксация неповторимого мгновения картин природы и жизни лирического героя.

Важным заданием в рамках преподавания гуманитарных дисциплин является письменная творческая работа. Целесообразно предложить написание эссе по картине художника-импрессиониста (обучающиеся её выбирают самостоятельно) «В чем я вижу творческую переключку выбранного стихотворения А.А. Фета и картины художника-импрессиониста».

В рамках изучения дисциплины русский язык и культура речи обучающиеся в течение четырех академических часов изучают темы «Многозначность слова и её типология: метафора, метонимия, синекдоха. Ирония, гипербола, литота», «Практикум по лексике». Уместно рассмотреть теоретический материал на примере литературных образов стихотворения А.А. Фета «Шёпот. Робкое дыханье...».

При изучении данной темы целесообразно предложить словарную работу с опорой на «Энциклопедический словарь юного филолога» [8] и «Литературный энциклопедический словарь» [4]:

- выпишите из стихотворения эпитеты;
- назовите метафоры;
- перечислите лексические повторы, встречающиеся в тексте стихотворения. С какой целью употребляет их автор?
- укажите лексемы, несущие колористическую семантику. Какие это части речи? Подберите к ним синонимы цвета;
- как передан в стихотворении звук? Можете ли вы назвать музыкальные произведения, созвучные данному стихотворению?

• стихотворение представляет собой ряд однородных членов, связанных только интонацией. Лишь две заключительные строки содержат повторяющийся союз. Это случайно? Или автор вкладывает в финал стихотворения особый смысл?

Задания помогут сформировать комплекс необходимых профессиональных знаний, умений, навыков будущих художников традиционного прикладного искусства, позволят умело использовать литературные образы в решении художественных задач и реализации собственных творческих проектов. В целом, литературные образы расширяют картину мира, усиливают творческое воображение будущих художников и способствуют формированию эстетического стиля и вкуса.

Литература

1. Габриелян Л. М. Литературный образ и его основная характеристика / Л. М. Габриелян – Текст : электронный // Text. Literary work. Reader: materials of the IX international scientific conference on May 20-21, 2021. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021. – С. 10-16. – ISBN 978-80-7526-530-2. – URL: http://sociosphera.com/files/conference/2021/k-05_20_21.pdf (дата обращения: 20.02.24).

олотарёва И. В. Поурочные разработки по Русской литературе XIX века. 10 класс 2-ое полугодие / И. В. Золотарёва, Т. И. Михайлова. – Москва : ВАКО, 2002. – 336 с.

нигин И. А. Словарь литературоведческих терминов. – Саратов : Лицей,

итературный энциклопедический словарь / [подгот. Е. И. Бонч-Бруевич и др.] ; под общей редакцией В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.

озтика : словарь актуальных терминов и понятий / главный научный редактор Н. Д. Тамарченко. – Текст : электронный. – Москва : Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: nyh-terminov-i-ponyatij.-2008 (дата обращения: 15.02.24).

тародубцева Ю. Н. Творчество А. А. Фета в восприятии А. А. Блока (по материалам библиотеки А.А. Блока) / Ю. Н. Стародубцев. – Текст : электронный // Новый филологический вестник. – 2010. – № 2 (13). – С. 26-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-a-a-feta-v-voSPIriyatii-a-a-bloka-po-materialam-biblioteki-a-a-bloka> (дата обращения 02.03.2024).

ет А. А. Соловьиное эхо: повесть Н. П. Суховой о жизни и творчестве Фета и избранные стихотворения поэта / А. А. Фет. – Москва: Детская литература, 05 с. – ISBN 5-08-00409.

нциклопедический словарь юного филолога / составитель М. В. Панов. – Текст электронный. – Москва : Педагогика, 1984. – 352 с. – URL:

References

1. Gabrielyan L. M. Literaturny`j obraz i ego osnovnaya xarakteristika / L. M. Gabrilyan – Tekst : e`lektronny`j // Text. Literary work. Reader: materials of the IX international scientific conference on May 20-21, 2021. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021. – S. 10-16. – ISBN 978-80-7526-530-2. – URL: http://sociosfera.com/files/conference/2021/k-05_20_21.pdf (data obrashheniya: 20.02.24).
2. Zolotaryova I. V. Pourochny`e razrabotki po Russkoj literature XIX veka. 10 klass 2-oe polugodie / I. V. Zolotaryova, T. I. Mixajlova. – Moskva : VAKO, 2002. – 336 s.
3. Knigin I. A. Slovar` literaturovedcheskix terminov. – Saratov : Licej, 2006. – 272 s. – ISBN 5-8053-0481-3.
4. Literaturny`j e`nciklopedicheskij slovar` / [podgot. E. I. Bonch-Bruevich i dr.] ; pod obshhej redakciej V. M. Kozhevnikova i P. A. Nikolaeva. – Moskva : Sovetskaya e`nciklopediya, 1987. – 752 s.
5. Poe`tika : slovar` aktual`ny`x terminov i ponyatij / glavny`j nauchny`j redaktor N. D. Tamarchenko. – Tekst : e`lektronny`j. – Moskva : Izdatel`stvo Kulaginoj; Intrada, 2008. – 358 s. – ISBN 978-5-903955-01-5. – URL: https://studylib.ru/doc/2228662/poe-tika.-slovar._-aktual._nyh-terminov-i-ponyatij.-2008 (data obrashheniya: 15.02.24).
6. Starodubceva Yu. N. Tvorchestvo A. A. Feta v vospriyatii A. A. Bloka (po materialam biblioteki A.A. Bloka) / Yu. N. Starodubcev. – Tekst : e`lektronny`j // Novy`j filologicheskij vestnik. – 2010. – № 2 (13). – S. 26-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-a-a-feta-v-vospriyatii-a-a-bloka-po-materialam-biblioteki-a-a-bloka> (data obrashheniya 02.03.2024).
7. Fet A. A. Solov`inoe e`xo: povest` N. P. Suxovoj o zhizni i tvorchestve Feta i izbranny`e stixotvoreniya poe`ta / A. A. Fet. – Moskva: Detskaya literatura, 2005. – 205 s. – ISBN 5-08-00409.
8. E`nciklopedicheskij slovar` yunogo filologa / sostavitel` M. V. Panov. – Tekst e`lektronny`j. – Moskva : Pedagogika, 1984. – 352 s. – URL: <https://djvu.online/file/hF6XsesOQyrip> (data obrashheniya: 17.02.24).

УДК 37.035.6:93

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, литер А, e-mail: servicleb@list.ru

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

**Специфика преподавания основ российской государственности будущим художникам традиционных художественных промыслов
Specifics of teaching the discipline «Fundamentals of Russian Statehood»
to future artists of traditional arts and crafts**

Аннотация. В статье рассматривается специфика преподавания новой учебной дисциплины – основы российской государственности, обосновывается ее необходимость. Приведен пример преподавания дисциплины в Высшей школе народных искусств (академии). Указаны проблемы, возникающие при преподавании дисциплины в художественном вузе. На основании первого опыта предложены варианты решения проблемы и рекомендации в учебно-методический комплекс дисциплины.

Ключевые слова: основы российской государственности, патриотизм, идеология, традиционные ценности.

Abstract. This article examines the peculiarity of the new academic discipline fundamentals of russian statehood, substantiates its necessity. A positive example of teaching this discipline at the Higher school of folk arts (academy) is given. The problems arising when teaching the discipline at an art university are indicated. Based on the first experience, recommendations for the educational and methodological complex of the discipline are proposed.

Keywords: fundamentals of the Russian statehood, patriotism, ideology, traditional values.

С 2023/24 учебного года в российских вузах с целью формирования у студентов системы знаний, ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, введена новая учебная дисциплина – «Основы российской государственности». В указе Минобрнауки № МН – 11/1516 ПК от 21.04.2023 г. сказано: «Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, представлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, социологических и иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации

и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, экономической, техногенной и иной природы» [6]. Для сокращенного названия дисциплины основы российской государственности появилась аббревиатура ОРГ.

Актуальность данной темы не подлежит сомнению. Поскольку опыт преподавания данной дисциплины у всех преподавателей страны еще невелик, то пока нет научных исследований по эффективности и результативности курса «Основы российской государственности». Но уже сейчас можно изложить опыт преподавания дисциплины в вузах России, в частности, в Высшей школе народных искусств (академии). В данной статье применены формально-логический (индукция, дедукция) и содержательно-логические (анализ и синтез) методы. Сбор материалов проводился непосредственно на учебных занятиях по дисциплине. Материалы представлены в виде анкет опроса студентов, их докладами и сообщениями, а также общими результатами зачетов. Предметом статьи является специфика преподавания дисциплины основы российской государственности будущим художникам традиционных художественных промыслов.

Решение о введении дисциплины в российских вузах принято Президентом Российской Федерации в 2022 г. Междисциплинарный курс «Основы российской государственности» был разработан историко-культурным проектом «ДНК России», созданным «Фондом достояния нации» во исполнение поручения от 29 января 2023 г. Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося 22 декабря 2022 г. Концепция дисциплины была представлена 31 марта 2023 г. в Общественной палате РФ.

Для преподавания дисциплины подготовлены два учебника: для изучающих социо-гуманитарные науки и естественно-научные / инженерно-технические специальности. Профессорско-преподавательский состав почти всех высших учебных заведений России прошел подготовку в опорных вузах. В частности, заведующий кафедрой философии Высшей школы народных искусств (академии) прошел курс подготовки в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. По окончании курса повышения квалификации преподаватели новой дисциплины могут развивать новые образовательные методики, формировать теоретическую базу будущих лекций и практических занятий. Кроме того, что всегда было немаловажным в преподавательском сообществе, появилась возможность установить личные горизонтальные связи в профессиональной среде.

Учебная дисциплина ориентирована на изучение истории возникновения российской государственности, ее особенностей, многонациональности народа, основных традиций, указание роли российской науки и культуры в мировом развитии, выявлении того, что создает образ будущего страны и народа, и т. д. «Основы российской государственности» является системообразующим компонентом в процессе развития

общекультурных компетенций федерального государственного образовательного стандарта.

Основные задачи дисциплины лежат в сфере воспитания подрастающего поколения – необходимости формирования у молодежи четких мировоззренческих ценностей и чувства гражданственности. Как отмечает Т.А. Борзова, «задача новой дисциплины,... состоит в усилении историко-ценностного основания образовательной подготовки будущих выпускников вуза. Запросы современного общества усиливают и расширяют требования к социально-гуманитарной подготовке обучающихся всех направлений и специальностей» [1, с. 139]. Таким образом, речь идет о необходимости воспитания патриотов, а не потребителей.

Не менее значимой является и образовательная функция дисциплины. Нельзя отрицать, что знания по отечественной истории, культуре, экономике и праву у многих студентов являются весьма упрощенными и неполными, что делает молодежь уязвимой перед деструктивной деятельностью, которая периодически возникает на разных онлайн-платформах.

Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» определил стратегическое планирование в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, выделил цели, задачи и средства реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». В указе Президента Российской Федерации отмечается, что: «Осмысление социальных, культурных, технологических процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-исторический опыт позволяет народу России своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность. Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений...» [7]. Далее говорится о решении задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Речь идет о воспитании в духе уважения к традиционным ценностям как ключевой инструмент государственной политики в области образования и культуры. Отмечается острая необходимость создания условий для формирования гармонично развитой личности. Говорится о поддержке общественных проектов и институтов гражданского общества в области патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия народов России.

Подавляющее большинство педагогического сообщества России давно ждало появления подобного мировоззренческого курса. Статья 13 конституции России, принятой в 1993 г., гласит: «1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [4]. Однако провозглашение отсутствия идеологии не означает исчезновения идеологии. Если государство отказывается от идеологии, то умы граждан, особенно подрастающих поколений, будут обрабатываться чужой идеологией. Начиная с периода «Перестройки» и особенно «диких 1990-х» в Россию волной пошли учебники, выпущенные на средства западных фондов. Своего рода «классикой» такого рода учебников стали творения А.А. Кредера, который внедряет в умы подрастающего поколения «теорию тоталитаризма», согласно которой не было никакой разницы между фашистской Германией и Советским Союзом. По мнению А.А. Кредера, разгром фашистской Германии являлся исторически отрицательным событием, ведь в результате «советский тоталитаризм» был распространён на страны Восточной Европы. При этом вообще не упоминались многие события Второй мировой войны, если они шли в разрез с установкой А.А. Кредера. В 1990-е гг. неоднократно делались попытки реабилитировать Власова и власовцев и провозгласить их борцами с коммунизмом, по образцу прибалтийских и западноукраинских коллаборационистов. Но российское общество восприняло это негативно. Однако в школьном учебнике А.А. Левандовского и Ю.А. Щетинова Власов изображен не изменником Родины, а «патриотом», которого обманул коварный Гитлер. И вот школьники с такими «промытыми» мозгами поступают в вузы.

Однако в бывших советских республиках, ставших независимыми государствами, идеологизация носит тотальный характер. В латвийском учебнике истории на 11 страницах 24 раза упоминается слово «оккупация» [2, с. 234-245]. И ведь прибалтийские учебники истории еще могут считаться объективными на фоне украинских! По крайней мере, в Прибалтике еще не придумывают «великих событий» прошлого.

Преподавательское сообщество России не без успеха пыталось противодействовать подрывной деятельности работающих на гранты западных фондов преподавателей и чиновников образования. Многие темы дисциплины основы российской государственности рассматривались и изучались (в том числе и автором) при преподавании дисциплин социально-гуманитарного профиля. В частности, в Высшей школе народных искусств (академии) на учебных занятиях по дисциплине обществоведение для обучающихся по программам среднего профессионального образования автором излагались темы особенностей российской цивилизации. Студентами высшего образования темы цивилизационной особенности и самостоятельности России изучались на дисциплинах «История России», «Философия» (особенно в части изучения русской философской мысли), наконец, при изучении отдельных тем «Религиоведения», «Этнологии» также рассматривались те темы, которые легли в основу новой дисциплины.

Подобным образом вели не только педагогическую, но также и патриотическую деятельность большинство преподавателей. И не случайно, на курсах подготовки к чтению новой дисциплины большинство профессорско-преподавательского состава отмечало, что, в общем-то, они и прежде при чтении дисциплин гуманитарного и социального блока излагали взгляды, близкие по содержанию к программе «Основ российской государственности». Но теперь пришло время их комплексного сведения в одну учебную дисциплину. От уже имеющихся социогуманитарных дисциплин курс должен отличаться комплексностью, системным взглядом на российскую государственность, затрагивая вопросы не только истории страны, но также показывая культурно-цивилизационную особенность России, ее этноконфессиональную специфику, роль страны в развитии мировой науки и культуры.

О том, что не только в преподавательском сообществе, но и российском социуме введение «Основ российской государственности» вызывает одобрение, свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проведенные ВЦИОМ. Две трети наших сограждан назвали его нужным (68%) и лишь 16% считают, что изучать основы российской государственности в российских вузах не требуется. Молодые люди 18-24 лет чаще других поколений считают, что молодежь должна знать о своей стране (42% vs. 28-35% в других возрастных группах), однако о важности изучения истории они говорят в 4-6 раз реже (18-24 лет – 5% vs. 19-29% среди 25-летних и старше) [5].

Высшая школа народных искусств (академия) является единственным образовательным учреждением в мире, которое на протяжении более 20 лет ведет подготовку будущих художников традиционного прикладного искусства по программам высшего образования. Кафедра философии разработала методику преподавания дисциплины «Основы российской государственности» на базе рекомендаций Минобрнауки России. Особое внимание было уделено учету специфики вуза.

Высшая школа народных искусств (академия) имеет ту особенность, что является не просто художественным вузом, а готовит художников традиционного прикладного искусства. Это отражается на контингенте обучающихся: студенты являются уроженцами разных регионов России, включая новые федеральные территории (в частности, Крыма). Выступления с докладами и сообщениями о своей малой Родине, ее национальных и культурных особенностях неизменно пользуются популярностью. То, что студенты вуза намереваются заниматься русским традиционным прикладным искусством, априори делает их патриотически настроенными. В силу этого дисциплина основы российской государственности воспринимается ими благожелательно. Влияет также и гендерный состав обучающихся – преобладают девушки. Будущим художницам могут быть мало интересны истории войн и политических проблем прошлого, но происходящие в мире события и участие в них России вызывает большой интерес. Географическое расположение Высшей школы народных искусств в центре Санкт-

Петербурга помогало проводить в качестве дополнительных занятий экскурсии по городу, местам, связанных с историей Российского государства.

Всего лекции по дисциплине «Основы российской государственности» прослушали 105 студентов (46 – бакалавриата, 25 – специалитета, 34 студента филиалов).

В целом отношение к новой дисциплине у первокурсников позитивное. Из 46 обучающихся, опрошенных в головном вузе, на вопрос анкеты «Считаете ли Вы необходимым преподавание дисциплины “Основы российской государственности”?» 45 ответили – «Да», один ответил – «Не знаю». Отрицательных ответов не было. Однако отметим, что вуз в силу специфики студенческого коллектива выгодно отличается от остальных вузов страны. По этой причине опыт преподавания дисциплины «Основы российской государственности» не может считаться универсальным, но свидетельствует о необходимости этой дисциплины.

При преподавании дисциплины «Основы российской государственности» учитывались следующие аспекты:

1. Дисциплина основывалась на изучении и изложении исторических, этнических, культурных и политических аспектов формирования и развития государственности России.

2. Применялся интердисциплинарный подход, т. е. темы дисциплины ОРГ перекликались с темами дисциплин «История России», «Философия», «Религиоведение», «Этнология».

3. Преподавание ОРГ имело практическую направленность, в частности, студенты получали знания об истории и культуре этносов России, традиционных национальных ценностях страны, стоящих перед страной проблемах.

4. Учитывались современные тенденции мирового развития, в том числе и состояние современного искусства. Подчеркивалось, что в традиционном прикладном искусстве проявляется национальная идентичность русского этноса и исторических этносов России.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в учебно-методический комплекс дисциплины в Высшей школе народных искусств (академии) должен быть внесен ряд определенных изменений, не носящих, впрочем, принципиального характера. Так, предлагается усилить блок, связанный с русским искусством как одним из проявлений российской идентичности, а также усилить региональный компонент, отражающий специфику отдельных субъектов РФ, что позволит раскрыть глубокую сущность культурного многообразия страны и уникального исторического опыта российского государства.

Литература

1. Борзова Т. А. Возвращение к истокам: о подходах к преподаванию курса «Основы российской государственности» в высшей школе / Т. А. Борзова – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 4 (101). – С. 138-142. – DOI: 10.24412/1991-5497-

2023-4101-138-142. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozvrashchenie-k-istokam-o-podhodah-kprepodavaniyu-kursa-osnovy-rossiyskoj-gosudarstvennosti-v-vysshey-shkole> (дата обращения: 24.01.2024).

2. История Латвии. XX век / Д. Блейере, И. Бутулис, А. Зунда [и др.]. – Рига : Jumava, 2005. – 474 с.

3. Коневецкая Е. В. В школах Эстонии по литературе проходят пошлые анекдоты / Е. В. Коневецкая. – Текст : электронный // РБК : [сайт]. – 2007. – 19 октября. – URL: <https://www.rbc.ru/society/19/10/2007/5703c9769a79470eaf76772e> (дата обращения: 26.01.2024).

4. Конституция Российской Федерации : Статья 13. – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5b9338a7944b7701fbeb3f48c943e8175be16462/ (дата обращения: 23.01.2024).

5. Можно ли научить государственности? Две трети опрошенных поддержали введение в вузах учебного курса «Основы российской государственности» : обзор. – Текст : электронный // ВЦИОМ. Новости : [официальный сайт]. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mozhno-li-nauchit-gosudarstvennosti> (дата обращения: 23.01.2024).

6. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Руководителям образовательных организаций высшего образования : [документ]. – Текст : электронный. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf (дата обращения: 23.01.2024).

7. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 09.11.2022 № 8. – Текст : электронный // Kremlin.ru : официальный сайт. – 2022. – 9 ноября. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 23.01.2024).

References

1. Borzova T. A. Vozvrashhenie k istokam: o podkhodakh k prepodavaniyu kursa «Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti» v vy`sshej shkole / T. A. Borzova – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – 2023. – № 4 (101). – S. 138-142. – DOI: 10.24412/1991-5497-2023-4101-138-142. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozvrashchenie-k-istokam-o-podhodah-kprepodavaniyu-kursa-osnovy-rossiyskoj-gosudarstvennosti-v-vysshey-shkole> (data obrashheniya: 24.01.2024).

2. Istoriya Latvii. XX vek / D. Blejere, I. Butulis, A. Zunda [i dr.]. – Riga : Jumava, 2005. – 474 s.

3. Koneveczkaya E. V. V shkolax E`stonii po literature proxodyat poshly`e anekdoty` / E. V. Koneveczkaya. – Tekst : e`lektronny`j // RBK : [sajt]. – 2007. – 19 oktyabrya. – URL:

<https://www.rbc.ru/society/19/10/2007/5703c9769a79470eaf76772e> (data obrashheniya: 26.01.2024).

4. Konstituciya Rossijskoj Federacii : Stat`ya 13. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/5b9338a7944b7701f6e63f48c943e8175be16462/ (data obrashheniya: 23.01.2024).

5. Mozhno li nauchit` gosudarstvennosti? Dve treti oproshenny`x podderzhali vvedenie v vuzax uchebnogo kursa «Osnovy` rossijskoj gosudarstvennosti» : obzor. – Tekst : e`lektronny`j // VCIOM. Novosti : [oficial`ny`j sajt]. – URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mozhno-li-nauchit-gosudarstvennosti> (data obrashheniya: 23.01.2024).

6. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii. Rukovoditelyam obrazovatel`ny`x organizacij vy`sshego obrazovaniya : [dokument]. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/method/Ps_MON_MN_11_1516_PK_21042023.pdf (data obrashheniya: 23.01.2024).

7. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny`x rossijskix duxovno-nravstvenny`x cennostej : ukaz Prezidenta RF ot 09.11.2022 № 8. – Tekst : e`lektronny`j // Kremlin.ru : oficial`ny`j sajt. – 2022. – 9 noyabrya. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (data obrashheniya: 23.01.2024).

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

УДК 378.7:739

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

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

Алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству Algorithm for training future jewelry artist's professional skills

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса обучения профессиональному мастерству будущих художников-ювелиров. На основе применения интегративно-модульной теории определены основные положения, выделены модули учебных заданий. В работе представлен алгоритм содержания обучения профессиональным умениям и навыкам в виде информационно-познавательного и деятельностного модулей, которые иллюстрированы учебными образцами ювелирных украшений, выполненных в логической последовательности.

Ключевые слова: алгоритм, ювелирное искусство, учебная дисциплина, интегративно-модульная теория, интеграция, художник-ювелир, содержание.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of teaching professional skills to future jewelry artists. Based on the application of integrative-modular knowledge the main provisions are determined, the modules are highlighted and the pattern of the sequence of educational instructions is determined. In the presented algorithm the content of training in professional skills and abilities is in the form of information, cognitive and activity modules which are illustrated with educational samples of jewelry made in a logical sequence.

Key words: algorithm, jewelry art, academic discipline, integrative-modular theory, integration, jewelry artist, content.

Дидактика высшего профессионального образования в обучении будущих художников-ювелиров является многоуровневым процессом освоения знаний, формирования и совершенствования навыков, постижения практического опыта исторических традиций ювелирного искусства.

Изучение и анализ содержания учебных программ по дисциплинам «Технология и материаловедение», «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)», «Совершенствование мастерства по художественному металлу (ювелирное искусство)» определили цель – исследование процесса обучения студентов ювелирному мастерству, в рамках указанных дисциплин.

Процесс обучения ювелирному мастерству будем рассматривать как технологию обучения, которая имеет алгоритм логической последовательности. Главным элементом технологии обучения является содержание учебных заданий. В связи с этим возникла необходимость установления логической связи между знаниями, умениями и навыками, которые формируют профессиональное мастерство; отразить закономерности и принципы отбора содержания и структуру учебного материала, которые включают освоение учебной информации по теории материаловедения и технологии изготовления ювелирных украшений.

Научной теорией исследования послужила методика профессионального образования Н.М. Александровой, В.Ф. Максимович, А.В. Хуторского, интегративно-модульная система формирования профессионального образования в области ювелирного искусства.

В ходе исследования использовались следующие методы: теоретические, анализ и сравнение содержания учебных дисциплин «Технология и материаловедение», «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)» и «Совершенствование мастерства по художественному металлу (ювелирное искусство)», системный анализ методики преподавания профильных дисциплин, критериальный анализ учебных образцов ювелирных украшений, выполненных студентами, обучающихся по направлению профиля художественный металл (ювелирное искусство).

Обзор тематического содержания вышеуказанных учебных дисциплин показал, что алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству возможно структурировать, применив интегративно-модульную теорию, представленную Н.М. Александровой [1], конструирование индивидуальных программ обучения, предложенное А.В. Хуторским [4], а также проектирование модулей обучения в области ювелирного искусства, рассмотренное в диссертационном исследовании М.В. Чураковой [5].

Интегративно-модульная теория предъявляет особые требования к построению содержания процесса обучения. Представим ее основные понятия применительно к созданию алгоритма обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству – интеграция тематического содержания рабочих программ, педагогическая технология создания модуля обучения, модульная единица, личность обучающегося.

Педагогическая технология создания алгоритма обучения – система «пошагового формирования профессионального мастерства художников-ювелиров, основными компонентами которой являются системный и

интегративный подходы, компетентностный подход, принципы отбора содержания обучения, установленные модули – информационно-познавательный и деятельностный» [5]. Модульной единицей являются образцы ювелирных украшений, технология выполнения, в которых систематизированы в логической последовательности изучение – повторение – закрепление – проверка.

Дидактические условия реализации установленных модулей определены модульной методикой и результатами формирования профессионального мастерства при освоении каждого модуля, от информационно-познавательного – до деятельностного. В основу концепции «обучения художников-ювелиров мастерству исполнения ювелирных украшений ручным способом положен принцип преемственности, который означает подачу учебного материала в логической последовательности “от простого к сложному”» [6].

Теоретическое содержание учебного материала занятий лекционного типа нацелено на изучение и расширение потенциала применения теоретических знаний на практике таких как: изучение ювелирного оборудования и ручного инструмента и правил работы с ним; физические и механические свойства материалов; особенности изготовления ручным способом различного ассортимента ювелирных украшений; требований, применяемых к качеству изготовленных ювелирных украшений; ознакомления с правилами охраны труда и техникой безопасности работы в учебно-производственной мастерской.

Структура тематического содержания учебных занятий по ювелирному мастерству заключается, в первую очередь, в создании таких условий образовательной деятельности, когда обучающимся необходимо активно применять имеющиеся теоретические знания для решения практических задач.

Тематическое содержание практических заданий направлено на формирование профессиональных умений и навыков художника-ювелира, которые включают интеллектуальные, творческие, волевые и эмоциональные качества личности. Умения развиваются на основе освоенных в предшествующем опыте обучающегося знаний и навыков. Так, «усвоение учебного задания, проработка основных практических навыков по художественной обработке металла, повторение предыдущих технологических операций подготавливает следующую более сложную ступень практического задания. На основе изученных технологических операций формируются навыки по обработке материала ручным способом с последующим усложнением в новом практическом задании» [6, с. 18].

Технологический процесс изготовления ассортимента учебных ювелирных изделий строится на основе знаний, умений и формируемых навыков основам художественной обработки металлов, монтажным операциям, способам изготовления ювелирных украшений по собственным художественно-творческим проектам и их декоративной отделке.

В соответствии с положениями интегративно-модульной теории установлен алгоритм обучения профессиональному мастерству художников-ювелиров, обучающихся по программе высшего образования. Образовательная структура алгоритма построена на взаимосвязи содержания учебных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции.

Алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству представлен на рисунке 1²⁷.

Первоначальный этап обучения художников-ювелиров обеспечивается содержанием информационно-познавательного модуля, с теоретическими и практическими заданиями учебных дисциплин «Материаловедение и технология» и «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)» (I – III семестры).

На этом этапе обучающиеся получают начальные теоретические знания и умения практической работы со сплавами цветных металлов, по выполнению отдельных технологических операций различного характера: правка, гибка, пайка, резание металла различного вида инструментами, обработка металлической поверхности и декоративное оформление ювелирных украшений с применением орнаментальных накладок несложной формы, а также закрепление камней в глухие и ажурные оправы конусовидной и прямоугольной формы, методом глухой и крапановой закрепки.

Основной ассортимент учебных работ – типовые ювелирные украшения, выполненные ручным способом: обручальные кольца плоского и полукруглого профилей, кольца с закрепленными камнями, серьги с разным видом замков, запонки.

Завершающей темой практических занятий по исполнительскому мастерству является обучение основам гравирования. Навыки традиционной техники гравирования формируются посредством многократных повторений упражнений по резке линий разного вида (прямых, волнистых, зигзагообразных, глубоких, тонких и других) специальным режущим инструментом – «штихелем». Такие упражнения позволяют сформировать автоматизированные компоненты деятельности, которые впоследствии влияют на скорость и качество выполнения практических заданий: например, подготовка плоскости или декоративного элемента к формированию отверстий и корнеров при закрежке мелких камней.

Практические занятия информационно-познавательного модуля, занимают примерно 80% учебного времени, отведенного на освоение профессиональных дисциплин, трансформируют содержание знаний в профессиональные умения и навыки, развивая качества личности в элементы его профессионального мастерства.

---

²⁷ Рис. 1. – фото из методического фонда кафедры косторезного и ювелирного искусства ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

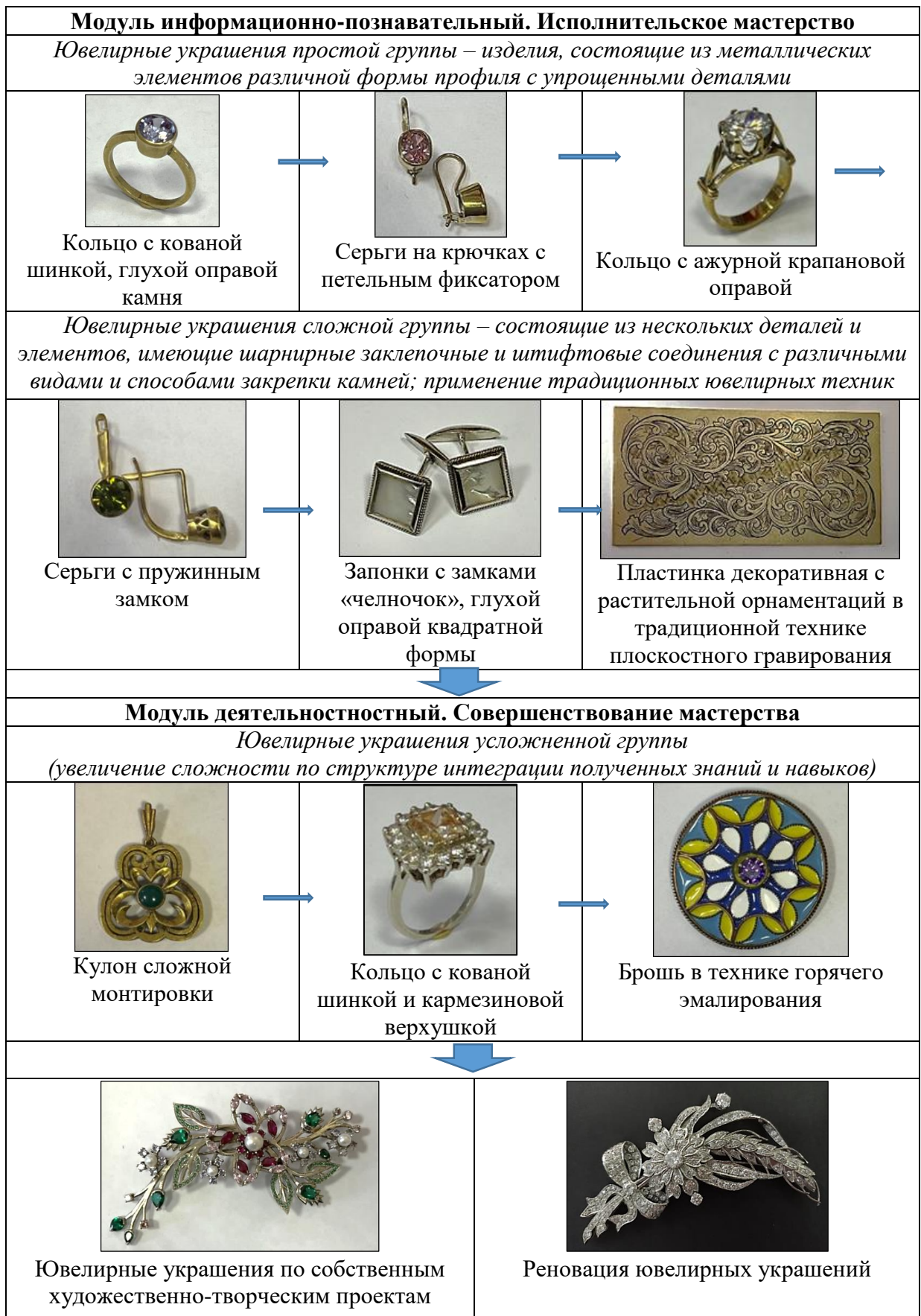

Рис. 1. Алгоритм обучения художников-ювелиров мастерству

На данном этапе формируются профессионально важные качества личности обучающегося: логика технического мышления, умение чтения и составления технических рисунков ювелирных украшений, составление технологических карт, планирование технологических операций дисциплинированность, терпение, концентрация внимания, способность к самопознанию, эмоциональная уравновешенность, от которых зависит способность усвоения знаний эффективность и продуктивность профессиональных умений и навыков.

В соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 1, совершенствование мастерства художников-ювелиров, осуществляется при освоении деятельностного модуля (IV – VII семестры).

Деятельностный модуль содержания обучения формирует у будущего художника-ювелира интегративные знания, умения, навыки и качества личности будущего профессионала в области ювелирного искусства.

С позиции основных операционных функций обучающегося можно выделить рациональную организацию технологического процесса изготовления ювелирного украшения ручным способом; правильную эксплуатацию ювелирного оборудования и личного инструмента; желание постоянно совершенствовать умения и навыки ювелирного дела; выполнение и рациональность использования конструкторско-технологических работ при выполнении ювелирных украшений ручным способом; технические требования к ювелирным изделиям, охрана труда и правила техники безопасности; культура выполнения ювелирной работы [2].

Таким образом, алгоритм обучения профессиональному мастерству будущих художников-ювелиров представляет собой интегративный процесс. Выявленные модули содержания исполнительского мастерства по художественному металлу (ювелирное искусство) и совершенствования мастерства по художественному металлу (ювелирное искусство) исполняют определяющую роль в формировании профессионального мастерства и учебном процессе реализации содержания.

Логическая последовательность тематического содержания теоретических лекций и практических заданий учебных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, а также процесс их реализации отражают систему знаний, умений и качеств личности будущего художника-ювелира. Разработанный алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству, определяет преимущество обучения методам и навыкам ювелирного искусства, освоение исторического опыта ювелиров для сохранения художественного наследия в ювелирном искусстве [7].

Литература

1. Александрова Н. М. Профессиональная педагогика : методология и теория обучения : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и научно-педагогических работников профессионального образования / Н. М. Александрова. – Нижний Новгород : Волжский

государственный инженерно-педагогический университет ; Санкт-Петербург : Любавич, 2010. – 188 с. – ISBN 978-5-86983-199-6.

2. Галанин С. И. Технология ювелирного производства : учебное издание / С. И. Галанин, Н. М. Арнольди, Р. Б. Зезин ; под общей редакцией Ю. А. Василенко. – Москва : СПМ-Индустрия, 2017. – 511 с. – ISBN 978-5-906410-12-2.

3. Максимович В. Ф. Высшая школа народных искусств (академия) и наука в традиционных художественных промыслах / В. Ф. Максимович // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 4 (30). – С. 10-17. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf (дата обращения: 10.02.2024). – EDN GUNKXI.

4. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. В. Хуторской. – Москва : Академия, 2008 – 256 с. – ISBN 978-57695-4672-3.

5. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Чуракова Марина Владимировна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2018. – 237 с.

6. Чуракова М. В. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по ювелирному искусству : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова, Е. В. Ефремов ; Высшая школа народных искусств; технический редактор Ю. Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 119 с. – ISBN 978-5-907569-36-2.

7. Эстетика: словарь / под общей редакцией А. А. Беляева и др. – Москва : Политиздат, 1989. – 445 с. – ISBN 5-250-00659-0.

References

1. Aleksandrova N. M. Professional`naya pedagogika : metodologiya i teoriya obucheniya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix uchebny`x zavedenij i nauchno-pedagogicheskix rabotnikov professional`nogo obrazovaniya / N. M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod : Volzhskij gosudarstvenny`j inzhenerno-pedagogicheskij universitet ; Sankt-Peterburg : Lyubavich, 2010. – 188 s. – ISBN 978-5-86983-199-6.

2. Galanin S. I. Texnologiya yuvelirnogo proizvodstva buchebnoe izdanie / S. I. Galanin, N. M. Arnol`di, R. B. Zezin / pod obshhej redakciej Yu. A. Vasilenko. – Moskva : SPM-Industriya, 2017. – 511 s. – ISBN 978-5-906410-12-2.

3. Maksimovich V. F. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) i nauka v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax / V. F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2019. –

№ 4 (30). – S. 10-17. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf (data obrashheniya: 10.02.2024). – EDN GUNKXI.

4. Xutorskoj A. V. Pedagogicheskaya innovatika : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / A. V. Xutorskoj. – Moskva : Akademiya, 2008 – 256 s. – ISBN 978-57695-4672-3.

5. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2018. – 237 s.

6. Churakova M. V. Iсполnitel`skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po yuvelirnomu iskusstvu : uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvenny`j metall (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova, E. V. Efremov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 119 s. – ISBN 978-5-907569-36-2.

7. E`stetika: slovar` / pod obshhej redakciej A. A. Belyaeva i dr. – Moskva : Politizdat, 1989. – 445 s. – ISBN 5-250-00659-0.

Уткин А.Л., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: prorectoruvrvshni@mail.ru

Utkin A.L, PhD in Pedagogy, member of the Union of artists of Russia, candidate of pedagogical sciences, vice-rector for academic affairs and educational work of the federal state budgetary educational institution of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: prorectoruvrvshni@mail.ru

Обучение будущих художников традиционных художественных промыслов изображению фигуры человека на занятиях пластической анатомии
Teaching future artists of traditional crafts to depict of the human figure in artistically anatomy classes

Аннотация. Статья представляет собой исследование проблемы качества обучения пластической анатомии в подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов, разнообразие видов которых определяет различные подходы к созданию содержания обучения, отбор дидактических средств и методов. Является продолжением исследования, описание которого, теоретическое и практическое обоснование в виде педагогического эксперимента, а также результаты описаны в диссертационном исследовании автора. Углубляется и корректируется содержание обучения изображению фигуры человека на анатомической основе.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, пластическая анатомия, фигура человека, пропорции, специфика обучения.

Abstract. The article is a study of the problem of the quality of teaching plastic anatomy in the preparation of future artists of traditional artistic crafts, the variety of types of which determines different approaches to the creation of educational content, the selection of didactic tools and methods. It is a continuation of the research the description of which, theoretical and practical justification in the form of a pedagogical experiment as well as the results are described in the author's dissertation research. The content of teaching how to depict a human figure on an anatomical basis is deepened and adjusted.

Keywords: traditional arts and crafts, artistic anatomy, human figures, proportions, specifics of training.

Традиционные художественные промыслы, представляющие собой уникальное культурное наследие, созданное и бережно сохраненное нашими предками, определяются как ключевой элемент национального самосознания

и национальной самоидентификации [7]. Поэтому, столь значимы вопросы профессионального образования в этой области, совершенствование дидактики и поиск эффективных образовательных технологий.

При подготовке художников традиционного прикладного искусства имеет место проблема качества изображения фигуры человека, как часто применяемого изобразительного объекта в произведениях данного вида искусства. Проблема является актуальной в силу потребности в подготовке высококвалифицированных художников традиционного прикладного искусства, формирования у них навыков грамотного изображения человека, и, следовательно, необходимости совершенствования содержания обучения пластической анатомии в высшем образовании в этой области.

При разработке данного содержания обучения автором был использован опыт преподавания пластической анатомии в Высшей школе народных искусств (академии), где обучают многим видам традиционного прикладного искусства, а также в ее филиалах, находящихся в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, таких как с. Богородское, п. Мстера, с. Холуй.

Проведенное исследование опиралось на такие методы, как наблюдение, опрос и педагогический эксперимент по внедрению обновленного содержания обучения пластической анатомии, а также продолжение изучения научной литературы по педагогике и методике преподавания по конкретным направлениям традиционных художественных промыслов, анализ полученных данных.

Для исследования проблемы качества обучения изображению фигуры человека на занятиях по пластической анатомии, необходимо было учитывать разнообразие профессиональных требований к будущим художникам традиционных промыслов, обусловленное разнообразием видов этого данных промыслов.

Общность и различие художественно-выразительных средств конкретных видов традиционных промыслов определили необходимость дифференциации и интеграции содержания обучения пластической анатомии [1, с. 224]. Общая для всех направлений традиционных художественных промыслов часть (инвариантная) содержания пластической анатомии представляет собой базовую информацию о строении тела человека, необходимую для освоения учебных дисциплин рисунок и живопись. Вариативная часть адресована будущим художникам конкретных направлений и распределена по отдельным модулям содержания обучения пластической анатомии: текстильно-орнаментальному, объемно-скульптурному, миниатюрному живописно-плоскостному, декоративному живописно-плоскостному модулю [8]. Умение изображать фигуру человека особенно значимо для студентов, обучающихся по профилям, соответствующим первым трем модулям, их мы и рассмотрим в данном исследовании.

Структура содержания обучения пластической анатомии, включающая модульную вариативную часть, была разработана на основе анализа

художественно-выразительных средств традиционных художественных промыслов с точки зрения необходимости и специфики обучения пластической анатомии, при этом тема «Фигура человека» в содержании обучения является ключевой.

Рассмотрим специфику художественно-выразительных средств различных видов традиционных художественных промыслов, которая влечет за собой разнообразие требований к подготовке художников в части изображения фигуры человека, и связанные с ней особенности обучения пластической анатомии.

В таком виде искусства как художественное кружевоплетение, сюжеты с фигурами человека не имеют широкого распространения в силу технологических особенностей и декоративного характера изделий, предназначенных, в основном, для оформления одежды. Сюжетные композиции встречаются в декоративных панно, подзорах XIX – начала XX века. При этом образы при воплощении в материале сильно трансформируются, степень обобщения фигур, заданная возможностями технологии изготовления, определяет материал, исключая детальное изображение фигуры человека (рис. 1²⁸). Поэтому ранее считалось [7], что в этом случае

необходимость подробного изучения анатомии человека отсутствует. Это находило отражение в содержании обучения будущих художников кружевоплетению, где делался упор на изображении фигуры в статике, обобщение и упрощение крупных форм.

Однако в настоящее время в Высшей школе народных искусств (академии) художественное кружевоплетение изучается на направлении подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль моделирование в художественном кружевоплетении. Это расширяет профессиональные компетенции выпускников, которые обучаются не только умению проектировать и выполнять изделия из

Рис. 1. А. Павлова. Художественно-графический проект панно «Защитник земли русской». 2020 г. Семестровая работа. Художественное кружевоплетение. Преподаватель Е.А. Лапшина

²⁸ Рис. 1. – фото из методического фонда кафедры художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

кружева, но и применять его в моделях одежды. Еще книги-самоучители по кройке и шитью начала XX века обязательно содержали темы, рассматривающие строение человеческого тела, пропорции фигуры, отклонение от правильного телосложения и т.д., поскольку знание основ пластической анатомии помогает грамотно, с учетом внешних форм тела создавать модели одежды [6, с.71]. Кроме того, художнику данного профиля необходимо умение выполнять графическую презентацию, чтобы наглядно представить разработанную модель одежды в сочетании с кружевом. «Процесс проектирования любого текстиля (кроме интерьерного) всегда имеет стадию графической презентации изделия на человеческой фигуре, грамотное рисование которой невозможно без знания основ пластической анатомии [2, с. 60]. Таким образом, необходимость понимать обусловленную анатомией форму тела, а также владеть умением изображать фигуру человека в эскизах и технических рисунках одежды, определяет содержание обучения пластической анатомии для будущих художников художественного кружевоплетения.

Художественная вышивка, как вид традиционных художественных промыслов, предполагает более широкий спектр применения изображений человека. В XVII – XX вв. вышивку религиозных сюжетов, в основном созданную в монастырях, называли «живописью иглой», настолько богатый диапазон оттенков цвета, убедительный и четкий рисунок фигур, предметов, орнаментов создавали стежки цветных ниток (рис. 2²⁹). Сюжетные композиции встречались в древнерусском лицевом шитье в таких предметах религиозного культа как покровы, облачения духовенства, шитые иконостасы, хоругви и знамёна.

В современный период вышивка сюжетов с фигурами человека по-прежнему имеет место в предметах церковного назначения, в светской области художественная вышивка с изображением человека применяется самостоятельно только в панно и имеет редкое применение при декорировании одежды. Так же, как и при подготовке будущих художников кружевоплетения, «для повышения конкурентных преимуществ выпускников

Рис. 2. О. Корепанова. Художественно-графический проект панно «Сказки Пушкина». 2021 г. Художественная вышивка. Семестровая работа.

Преподаватель Е. В. Сайфулина

²⁹ Рис. 2. – фото из методического фонда кафедры художественной вышивки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

кафедры художественной вышивки на рынке труда увеличен объем знаний по конструированию и художественному моделированию одежды [5, с. 176].

Поэтому при обучении художников данных профилей возникает необходимость анатомического анализа фигуры человека с точки зрения основы для разрабатываемой одежды, а также как объекта для графической демонстрации одежды с элементами вышивки или кружева [3, с. 130]. При этом необходимость в передаче мимики, эмоционального состояния модели при изображении фигур в эскизном и проектом представлении одежды отсутствует, как отвлекающий фактор при восприятии декора и модели.

Данные требования находят отражение в текстильно-орнаментальном модуле содержания обучения пластической анатомии. В нем акцентируется внимание на построении фигуры, ее пропорциях, даются ключи к выполнению обобщенного рисунка. Подробнее дается понятие равновесия, внутренних ритмов, контрапоста, рассматривается позвоночник, как ось тела. Через каноны пропорций и прототипов трактовки фигуры и ее деталей происходит поиск законов красоты. Пропорциональные каноны создают модульность фигуры человека, облегчают определение других значимых точек частей тела, что облегчает «построение» фигуры. Причем более значимым на занятиях по пластической анатомии становится изучение женской фигуры, как преобладающей в моделировании одежды с художественной вышивкой и художественным кружевоплетением.

Опыт преподавания все яснее показывает необходимость введения анатомической информации для выполнения эскизов модели и технического рисунка одежды в текстильно-орнаментальном модуле. После изучения инвариантной части необходимо формировать у студентов представление о возможностях стилизации, изменения пропорций, чтобы адаптировать анатомическую (реальную) информацию к особенному языку эскизов одежды, сохраняя верные пропорции между отдельными частями фигуры.

Особенность графической презентации фигур человека заключается в соотношениях размера головы и роста (в женской фигуре размер головы восемь с половиной помещается в росте, и девять размеров головы – в мужской), что создает впечатление большей стройности изображаемой фигуры. В целом делается акцент на основном силуэте, без анатомических подробностей, с удлинением ног, особенно голеней, а также шеи. Скелет и шарниры суставов представляются как структурный каркас, абрис фигуры определяется рельефом мышечной массы. В трактовке лица распространен «тип Нефертити» с портретными характеристиками ее древнеегипетского скульптурного изображения, такими как длинная шея, пухлые губы, выдающийся вперед подбородок. Перечисленные особенности эскизов и технического рисунка одежды показывают, что они невозможны без умения уверенно изображать фигуру человека на основе анатомического устройства, знания пропорций и пластики фигуры.

Фигура человека является ключевой в тематике произведений косторезного искусства и в художественной резьбе по дереву. Традиции реалистичного изображения в этих видах художественных промыслов

определяют необходимость подробного изучения внешней формы фигуры и ее анатомического обоснования. Объемное изображение фигуры человека в богородской скульптуре, традиционной резьбе по кости требует более детального рассмотрения анатомии. Для художников этих направлений, кроме грамотно переданной формы фигуры, также необходима передача характера, эмоций и настроения персонажей через мимику, позы и пластику фигуры.

Рис. 3. Е.С. Птицын.
Скульптура «Дровосек».
2023 г. Богородская
художественная резьба по
дереву

Одна из особенностей богородской художественной резьбы по дереву – пропорции фигуры человека в изделиях этого промысла. Традиционными для богородской игрушки являются пропорции детской фигуры – 4-5 размеров головы в росте, что характерно для народной игрушки в целом (рис. 3³⁰). Такая современная разновидность богородской резьбы как парковая скульптура, чей масштаб сопоставим с реальными размерами изображаемых персонажей, тем не менее, является увеличенной копией игрушки с теми же пропорциями. Существуют также особые пропорции для фигур святых, что определяется иконописным канон (10 размеров головы к высоте фигуры в целом). В то же время богородская скульптура малых форм требует передачи реальных пропорций.

В косторезном искусстве, как в разновидности скульптурной миниатюры, также встречаются «большеголовые» персонажи, что позволяет подчеркнуть образность, показать их мимику и характер (рис. 4³¹). Например, такой шуточный характер имеют многие произведения косторезного искусства Чукотки.

Стилистика ломоносовской (холмогорской) резьбы по кости исторически сформировалась под влиянием европейской академической школы. Портреты и фигуры в этом виде традиционных художественных промыслов реалистичны и жизненно убедительны в своих пропорциях и тонкой трактовке (рис. 5³²).

³⁰ Рис. 3. – фото из методического фонда Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

³¹ Рис. 5. – фото из методического фонда кафедры ювелирного и косторезного искусства ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

³² Рис. 6. – фото из методического фонда кафедры ювелирного и косторезного искусства ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Рис. 4. Н.Д. Буторин. Скульптурная композиция. «Ловля оленя». 1968 г.
Художественная обработка кости

Рис. 5. Е.В. Балашова. Панно «Моисей». Семестровая работа. 2010 г. Художественная обработка кости. Преподаватель Н.Д. Буторин

В объемно-скульптурном модуле содержания обучения пластической анатомии, предназначенном для обучения студентов по профилям художественной резьбы по кости и художественной резьбы по дереву, дается информация о вариативности пропорций в зависимости от задач, стоящих перед художником, формируется пространственное восприятие посредством заданий с акцентом на передачу объема и формы через линейно-конструктивное рисование. Особое внимание уделяется изучению таких средств создания образа, как пластика и мимика человека, проявляющиеся через движение мышц и тела в целом, а также роли изменения пропорций в заострении характера и эмоций персонажей.

В лаковой миниатюрной живописи реалистичное изображение человека также является важнейшей профессиональной компетенцией художника-миниатюриста. Поэтому особое внимание уделяется обучению изображению фигуры человека при освоении рисунка и живописи, а также подробному изучению пластической анатомии. При этом влияние на изображение фигур условного языка иконописи в традициях холуйской, мстерской, палехской миниатюры не является преградой для изучения реалистического изображения, и лишь корректируется на финальном периоде обучения объяснением зависимости пластики фигур от анатомической составляющей. Как проверка и закрепление навыков изображения человека в процессе подготовки будущих художников-миниатюристов на дисциплине «Проектирование» существуют творческие задания по изображению человека в различных сюжетных композициях.

В основу подготовки будущих художников-миниатюристов в Высшей школе народных искусств входит академическая система обучения рисунку и живописи, в которой большое внимание уделяется работе с натуры, что формирует глазомер, наблюдательность, умение анализировать и другие профессиональные качества художника.

В то же время изменение масштабов изображения при переходе от работы с натуры в формат лаковой миниатюры, часто сопровождается трудностями и ошибками в передаче пропорций и конструкции фигуры человека [4, с. 68]. Поэтому в миниатюрном живописно-плоскостном модуле вариативной части содержания обучения пластической анатомии, который реализуется при обучении будущих художников лаковой миниатюрной живописи, существует специфика в расстановке акцентов в обучении и объеме анатомической информации. Особое внимание уделяется также пропорциям, которые в различных направлениях лаковой миниатюрной живописи отличаются. Так, например, в мстерской и палехской лаковой миниатюрной живописи фигура человека изображается удлинённой и утончённой, особенно конечности (рис. 6³³), тогда как в федоскинской и холуйской лаковой миниатюрной живописи фигура человека выполняется более реалистично (рис. 7).

Рис. 6. И.В. Поселенова. Панно «Свадебный обряд», фрагмент. Палехская лаковая миниатюрная живопись. Выпускная квалификационная работа. 2007 г. Руководитель А.Н. Арапов

Рис. 7. М. Ершова. Панно «Кому живет весело, вольготно на Руси», фрагмент. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Выпускная квалификационная работа. 2012 г. Руководитель Ю.А. Бешапошникова

Кроме того, особенностью лаковой миниатюрной живописи является изображение фигур в движении, что является сложной задачей для

³³ Рис. 6, 7. – фото из методического фонда кафедры лаковой миниатюрной живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

художника, и требует уверенного владения рисунком на основе знания анатомического устройства человека. Для развития умения изображать фигуру в движении включены упражнения на передачу динамики, тренинг схематичного изображения фигур людей в движении. Обращается внимание обучающихся на анатомическое содержание форм, контуры которых составляют силуэты фигур в произведениях лаковой миниатюрной живописи.

В трактовке фигуры человека особое значение имеют кисти и стопы, которые также подробно рассматриваются при обучении пластической анатомии будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Несмотря на малоформатность произведений лаковой миниатюрной живописи, фигуры человека в них прописываются тонко, с большим количеством деталей, поэтому данный модуль содержания обучения включает большее количество анатомической информации, фигура человека здесь изучается наиболее подробно.

Таким образом, приоритетами при обучении изображению фигуры человека будущих художников традиционных художественных промыслов на занятиях по пластической анатомии являются: представление о вариативности пропорций и понимание роли пропорциональных систем в создании художественного образа; степень обобщения анатомической информации в трактовке фигур; мера стилизации и условности; умение передавать движение или статику в зависимости от художественной задачи.

Дальнейшее совершенствование обучения пластической анатомии в части обучения изображению фигуры человека диктуется требованиями высшего образования в области традиционных художественных промыслов и повышения конкурентоспособности выпускников.

Литература

1. Александрова Н. М. Интегративные технологии обучения как педагогические инновации в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 1 (43). – С. 219-229. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-1-219-229. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-21.pdf (дата обращения: 15.02.2024).

2. Егорова С. И. Художественно-графическая подготовка студентов направления «Конструирование изделий легкой промышленности» / С. И. Егорова, А. М. Савинов // Концепт : электронный журнал. – 2018. – № 9. – С. 57-68. – URL: <https://e-koncept.ru/2018/181062.htm> (дата обращения: 15.02.2024).

3. Камнева С. Ю. Освоение студентами кафедры профессиональных дисциплин (профиль «Моделирование с художественной вышивкой») модных тенденций в украшении современной одежды / С. Ю. Камнева // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2022. – № 4 (42). – С. 123-140. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-

21.pdf (дата обращения: 15.02.2024). – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-4-123-140. – EDN: OWPXXS.

4. Ломакин М. О. Малоформатные рисунки в подготовке художников лаковой миниатюрной живописи / М. О. Ломакин // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 2 (44). – С. 68-75. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-2-68-75. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-11.pdf (дата обращения: 15.02.2024).

5. Сайфулина Е. В. Основные факторы, влияющие на развитие высшего профессионального образования в области художественной вышивки / Е. В. Сайфулина // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 4 (46). – С. 173-179. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-19.pdf (дата обращения: 15.02.2024).

6. Скоробогатова О. Ю. Предпосылки становления образования в области моделирования одежды в России XIX – начала XX веков / О. Ю. Скоробогатова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2022. – № 2 (40). – С. 66-75. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-66-75. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-11.pdf (дата обращения: 04.03.2024).

7. Тихомиров С. А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры / С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2021. – № 2 (36). – С. 90-103. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (дата обращения: 15.02.2024).

8. Уткин А. Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов : содержание обучения : монография : в 2-х частях / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств; под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – Ч. I. – 100 с. – ISBN 978-5-907542-95-2.

References

1. Aleksandrova N. M. Integrativny`e texnologii obucheniya kak pedagogicheskie innovacii v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 1 (43). – С. 219-229. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-1-219-229. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-21.pdf (data obrashheniya: 15.02.2024).

2. Egorova S. I. Xudozhestvenno-graficheskaya podgotovka studentov napravleniya «Konstruirovaniye izdelij legkoj promy`shlennosti» / S. I. Egorova, A. M. Savinov // Koncept : e`lektronny`j zhurnal. – 2018. – № 9. – S. 57-68. – URL: <https://e-koncept.ru/2018/181062.htm> (data obrashheniya: 15.02.2024).

3. Kamneva S. Yu. Osvoenie studentami kafedry` professional`ny`x disciplin (profil` «Modelirovaniye s xudozhestvennoj vy`shivkoj») modny`x tendencij v ukrashenii sovremennoj odezhdy` / S. Yu. Kamneva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2022. – № 4 (42). – С. 126-143.

– URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-21.pdf (data obrashheniya: 15.02.2024). – EDN: OWNPXS.

4. Lomakin M. O. Maloformatny`e risunki v podgotovke xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M. O. Lomakin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 2 (44). – С. 68-75. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-2-68-75. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-11.pdf (data obrashheniya: 15.02.2024).

5. Sajfulina E. V. Osnovny`e faktory`, vliyayushhie na razvitie vy`sshego professional`nogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / E. V. Sajfulina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 4 (46). – С. 173-179. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-19.pdf (data obrashheniya: 15.02.2024).

6. Skorobogatova O. Yu. Predposy`lki stanovleniya obrazovaniya v oblasti modelirovaniya odezhdy` v Rossii XIX – nachala XX vekov / O. Yu. Skorobogatova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2022. – № 2 (40). – С. 66-75. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-2-66-75. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-11.pdf (data obrashheniya: 04.03.2024).

7. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` / S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2021. – № 2 (36). – С. 90-103. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya: 15.02.2024).

8. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sodержanie obucheniya : monografiya : v 2-x chastyax / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – Ch. I. – 100 s. – ISBN 978-5-907542-95-2.

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

Lomakin M.O., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», member of the Union of artists of Russia, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru

Пленэр в графике – неотъемлемая часть образовательной программы обучающихся по специальности «Живопись» в Высшей школе народных искусств (академии)

Plein air in graphics as an integral part of the educational program for students majoring in Painting at the Higher school of the folk arts (academy)

Аннотация. Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) на примере пленэрной практики в Высшей школе народных искусств (академии) г. Санкт-Петербург. Автор исследует художественно-практические и познавательные-творческие аспекты пленэрной деятельности студентов в учебном процессе, а также выявляет ключевые особенности написания графических работ в условиях пленэра, используя различные графические материалы.

Ключевые слова: учебная практика, пленэр, пейзаж, графика, композиция, художественные графические материалы.

Abstract. The article is devoted to the problems of the church historical painting students' professional training in the plein air practice in the Higher school of the folk arts (academy). The author studies the artistic and practical as well as the cognitive and creative aspects of the students' plein air work in the educational process. The article reveals the key peculiarities of the graphic studies on the plein air and shows the use of the different graphical techniques.

Key words. Educational practice, plein air, landscape, graphics, composition, artistic graphic materials.

В статье исследуется пленерная практика как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) и осваивающих холуйскую лаковую миниатюрную живопись.

Целью пленэрной практики в Высшей школе народных искусств (академии) является овладение студентами комплексом знаний, умений и навыков в изображении графических и живописных композиций в условиях пленэра, непосредственно на природе или в городской среде. Пленэр как

неотъемлемая часть образовательного процесса развивает у студентов следующие способности:

- воспринимать природный, городской пейзаж как исходный материал для познания, поиска идей, анализом, результатом которого становятся художественно-практические изображения этих образов в различных техниках и композиционных решениях;

- развивать зрительную память и обогащать базу знаний;

- осваивать основные принципы и методы построения композиции и перспективы;

- быстро запечатлевать идею и образ в силу изменения погодных условий;

- создавать работы, основанные на оригинальности в художественном прочтении образов, индивидуалистических черт и предпочтений обучающегося;

- осваивать профессиональные художественные навыки и умения реалистического изображения объектов [4, с. 3];

- изучать и применять различные графические материалы и приемы при выполнении зарисовок.

Для студентов выполнение художественных работ в условиях пленэра необходимо, т.к. изучение с натуры природных ландшафтов и архитектурных строений посредством создания зарисовок – верный и значимый способ познания действительности (рис. 1, 2³⁴). Далее обучающиеся могут использовать, преобразовав в определенной мере, свои графические поисковые решения и художественные натурные зарисовки в создании собственных композиций в технике и стилистике холуйской лаковой миниатюры (рис. 3).

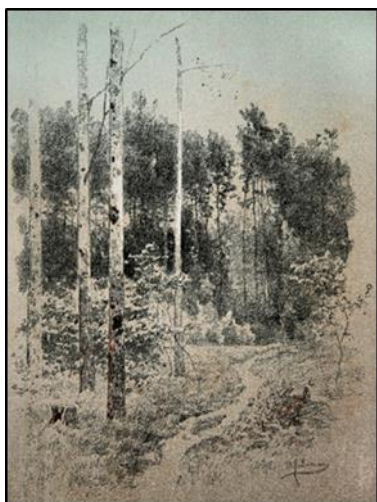

Рис. 1, 2. Зарисовки березы в различных техниках

Рис. 3. Изображение березы в холуйской лаковой миниатюре

³⁴ Рис. 1-14. – фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии).

Отличительной особенностью холуйской лаковой миниатюрной живописи в сравнении с палехской и мстерской является то, что деревья и кустарники в холуйской стилистике конкретизированы и узнаваемы (рис 4, 5). Так, например, в образовательной программе 1-го курса на занятиях по дисциплине копирование произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи студенты изучают в графике и живописи изображение сосны и березы (рис 6, 7), основываясь на технико-технологических и художественно-стилистических особенностях данного художественного промысла.

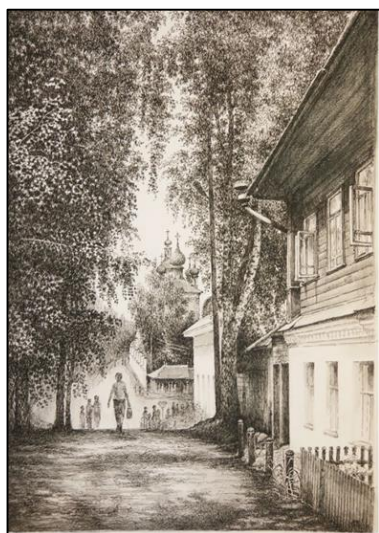

Рис. 4. Графическое изображение пейзажа

Рис. 5. С.М. Дмитриев. Пластина «Бабье лето во Владимире»

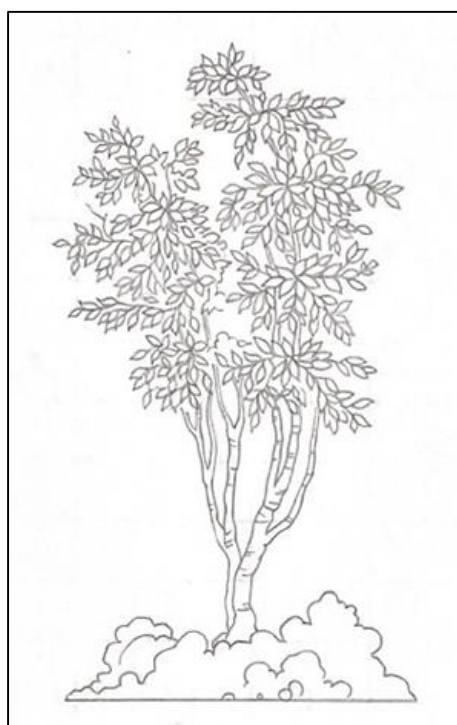

Рис. 6. Рисунок «Береза». Учебная работа

Рис. 7. Живопись «Береза». Учебная работа

Выполненные в рамках пленэра графические изображения могут иметь как целостный, так и фрагментарный характер, ограничиваясь изображением отдельных природных компонентов (цветок, ветка, дерево, группа деревьев и т.д.) или архитектурных элементов зданий: фасад, крыльцо, колоннада, капители, наличники (рис. 8, 9).

Рис. 8, 9. Зарисовки архитектурных элементов зданий

Главное отличие графических зарисовок от живописных этюдов обуславливается возможностью изображать объекты с большей документальной достоверностью, конкретизацией моделировки форм и объемов и тщательной детализацией. В.С. Кузин в учебном пособии «Рисунок. Наброски и зарисовки» отмечает, что для более детального изучения и изображения архитектурных конструкций нужно совершать в дневное солнечное время, когда наиболее наглядно выявлены все особенности рельефа зданий (рис. 10-12). В вечернее время, во время заката солнца, контрсвет лишь подчеркивает общие силуэты архитектурных форм [3, с. 122].

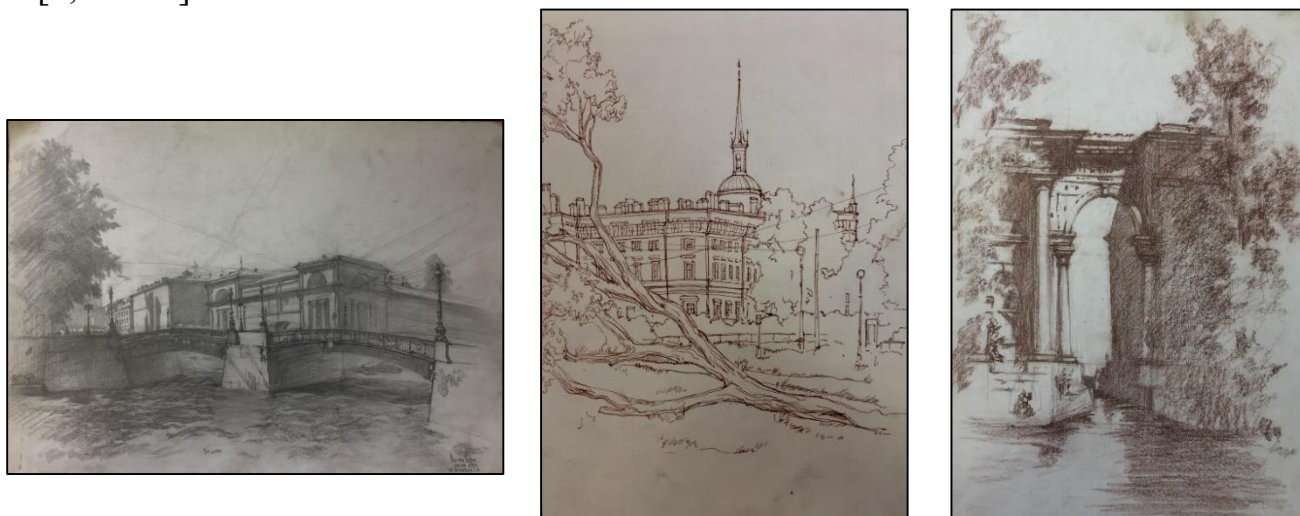

Рис. 10, 11, 12. Зарисовки городских ландшафтов в различных техниках

Стоит отметить, что при выполнении пленэрных графических зарисовок у студента должны развиваться навыки и умения, заключающиеся в грамотном использовании графических материалов и техник, которые позволяют выявить в рисунках: главные и второстепенные элементы, «ритмику архитектурных масс» [1, с. 4], разнообразие различных фактур предметов, светотеневую моделировку, «особенности освещения и состояние природы» [2, с. 3].

В качестве графических материалов на пленэре предлагается использовать следующие: графитный карандаш различной твердости и мягкости (рис. 10-12), тушь, черная гелевая ручка (рис. 13, 14), соус (черный, сепия, сангина), уголь, мел, ахроматические цвета акварели и гуаши. Также свойства выбранной бумаги: плотность, фактура, тон, цвет – влияют на раскрытие художественного образа.

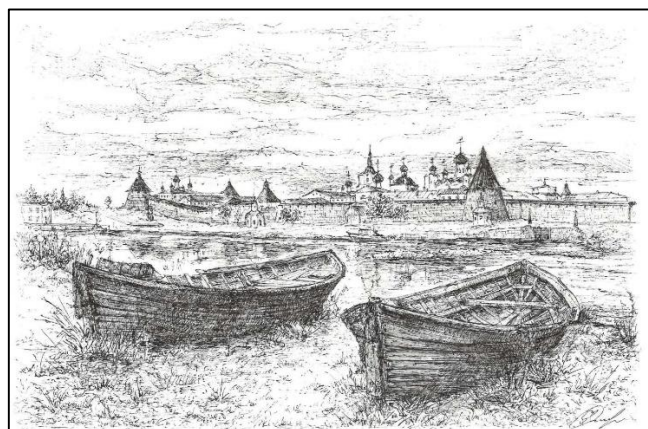

Рис. 13, 14. Зарисовки гелевой ручкой

Обуславливая все вышесказанное, хочется отметить, что образовательная программа в Высшей школе народных искусств (академии) дает определенные знания, навыки и умения для становления будущих художников церковно-исторической живописи. На примере пленэрной практики студент развивает наблюдательность, зрительную память, профессиональные художественные навыки в реалистическом изображении объектов, осваивает основные принципы и методы построения композиции и перспективы, изучает и применяет в пленэрных зарисовках различные графические материалы и приемы, что, безусловно, сказывается на саморазвитии обучающегося в художественно-профессиональном аспекте, а вместе с тем в совокупности это все влияет на сохранение и развитие холуйской лаковой миниатюрной живописи, которая основывается на условно-реалистических особенностях изображения природных и архитектурных ландшафтов.

Литература

1. Сеничкина Е. В. Графический пленэр в городской среде / Е. В. Сеничкина // Концепт : электронный журнал. – Киров, 2017. – № V7. –

С. 56-61. – DOI 10.24422/MCITO.2017.V7.6651. – URL: <https://e-koncept.ru/2017/170159.htm> (дата обращения 23.03.2024). – EDN: ZCQABZ.

2. Кривоzubова Ю. И. Развитие творческой деятельности студентов колледжа в Высшей школе народных искусств (академии) во время прохождения учебной практики на пленэре / В. И. Кривоzubова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (40). – С. 109-121. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-109-121. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-15.pdf (дата обращения: 23.03.2024). – EDN: TMFFFR.

3. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки : учебные пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «изобразительное искусство») / В. С. Кузин. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2013. – 230 с. – ISBN 978-5-7695-5878-8.

4. Филиппова Л. С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики / Л. С. Филиппова. – Текст : электронный // Наука и школа. – № 5. – С. 184-189. – URL: <https://znanium.ru/read?id=332978> (дата обращения: 22.03.2024).

References

1. Senichkina E. V. Graficheskij plene`r v gorodskoj srede / E. V. Senichkina // Koncept : e`lektronny`j zhurnal. – Kirov, 2017. – № V7. – S. 56-61. – DOI 10.24422/MCITO.2017.V7.6651. – URL: <https://e-koncept.ru/2017/170159.htm> (data obrashheniya: 23.03.2024). – EDN: ZCQABZ.

2. Krivozubova Yu. I. Razvitie tvorcheskoj deyatel`nosti studentov kolledzha v Vy`sshej shkole narodny`x iskusstv (akademii) vo vremya prohozheniya uchebnoj praktiki na plene`re / B. I. Krivozubova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (40). – S. 109-121. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-109-121. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-15.pdf (data obrashheniya 23.03.2024). – EDN: TMFFFR.

3. Kuzin V. S. Risunok. Nabroski i zarisovki : uchebny`e posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Pedagogicheskoe obrazovanie» (profil` «izobrazitel`noe iskusstvo») / V. S. Kuzin. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2013. – 230 s. – ISBN 978-5-7695-5878-8.

4. Filippova L. S. Izobrazitel`naya gramota kak osnova plene`rnoj praktiki / L. S. Filippova. – Tekst : e`lektronny`j // Nauka i shkola. – № 5. – S. 184-189. – URL: <https://znanium.ru/read?id=332978> (data obrashheniya: 22.03.2024).

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 of the «Higher school of folk arts (academy)», 196128, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lin. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Новые художественно-технологические материалы для росписи ткани – ресурс совершенствования качества обучения бакалавров
New artistic and technological materials for fabric painting as a resource for improving the quality of education bachelors

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения современных художественно-технологических материалов в процессе обучения студентов высшего образования проектированию, исполнительскому мастерству и совершенствованию мастерства по художественной росписи ткани. Представлен краткий обзор материалов и результатов их применения. Рассмотрены преимущества, которые дает внедрение современных материалов в ход образовательного процесса. Статья проиллюстрирована фотографиями изделий, выполненных студентами кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой в процессе освоения совершенствование мастерства по художественной росписи ткани, а также в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

Abstract. The article considers the possibility of using modern artistic and technological materials in the process of teaching students of higher education in the disciplines of performing skills in artistic painting of fabric, improvement of skills in artistic painting of fabric and design. A brief overview of the materials and the results of their application is presented. The advantages of the introduction of modern materials in the course of the educational process are considered. The article is illustrated with photographs of products made by students of the Department of Decorative Painting named after A.N. Golubeva in the process of mastering the discipline perfection of mastery in artistic painting of fabric as well as during the completion of the final qualification work.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, современные материалы, обучение, профильные дисциплины, студент.

Keywords: artistic painting on the fabric, modern materials, training, specialized disciplines, student.

В отличие от большинства других художественных промыслов, в росписи ткани нет прочно сложившихся традиций, прямых преемственных связей ни с крестьянским бытовым искусством, ни вообще с каким-либо

определенным художественным производством прошлого. В этом кроется одна из характеристик этого искусства: с одной стороны – художественно-стилевая многоликость, а с другой – резкие колебания художественного уровня выпускаемых вещей [7, с. 5].

В то же время, по словам Н.Р. Казанской, «красота и своеобразие художественной росписи тканей ставят ее в один ряд с лучшими самобытными видами народного творчества. Выполнение изделий с ручной росписью невозможно без теоретических знаний технологии производства» [2, с. 2]. Поэтому большое значение приобретает процесс изучения технологии росписи и материалов, применяемых в ручной росписи ткани. Будущему художнику по художественному текстилю для создания высококачественных творческих работ необходимо знать строение материалов, уметь определять их свойства и качество, правильно подбирать материал с учетом технологических особенностей процесса выполнения работ по художественной росписи ткани [6, с. 3].

Процесс обучения студентов бакалавриата в Высшей школе народных искусств (академии) включает освоение технологии и материаловедения, в ходе чего они изучают технологии росписи ткани, а также необходимые для этого инструменты, материалы и их свойства.

При освоении проектирования, исполнительского мастерства и совершенствования мастерства по художественной росписи ткани, студенты применяют на практике изученный ранее материал. Этот процесс увлекателен, а освоение отдельных художественных приемов приносит большое удовлетворение как постижение «тайн мастерства» [5, с. 3].

Р.А. Гильман считает, что «современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обуславливает появление новых технологий на основе использования традиций ... росписи тканей» [1, с. 5].

В настоящее время ассортимент художественно-технологических материалов для росписи ткани довольно широк и постоянно обновляется, что позволяет студентам бакалавриата:

- получать различные эффекты на ткани для реализации творческих замыслов любой сложности;
- повышать качество готового изделия;
- сокращать время, необходимое для изготовления изделия.

От степени изученности студентами свойств материала зависит успех его применения в процессе решения художественно-творческих задач, реализации авторского изделия [4, с. 33]. Понимание свойств художественно-технологических материалов позволяет свободно выражать творческий замысел в готовом изделии, кроме того, новые материалы часто служат источником творческого вдохновения и побуждают экспериментировать, искать новые идеи, которые возможно реализовать с их помощью.

Применение современных материалов в ходе проведения профильных дисциплин позволяет повысить качество обучения, поскольку способствует совершенствованию профессиональных навыков и расширению знаний

будущих бакалавров в области художественной росписи ткани. Чем более разнообразным инструментарием владеет студент, тем более сложные художественно-творческие задачи он способен решать.

Ассортимент материалов для росписи ткани постоянно расширяется, что приводит к необходимости развивать у студентов стремление осваивать появившиеся материалы, а также навык самостоятельного обучения для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.

Возможность применить современные материалы, повысив качество готового изделия, появляется уже на первом этапе изготовления изделия – переводе рисунка на ткань. На этом этапе технический рисунок на кальке накалывается с обратной стороны на ткань, а затем обводится графитным карандашом.

На втором этапе технический рисунок обводится резервирующим составом. В случае применения бесцветного резервирующего состава при выполнении изделия в технике «холодный батик» или фиксации парафином самого светлого тона при выполнении изделия в технике «горячий батик», карандашная линия будет видна в готовом изделии, что значительно снижает качество изделия, делая его неаккуратным, «грязным» (рис. 1³⁵).

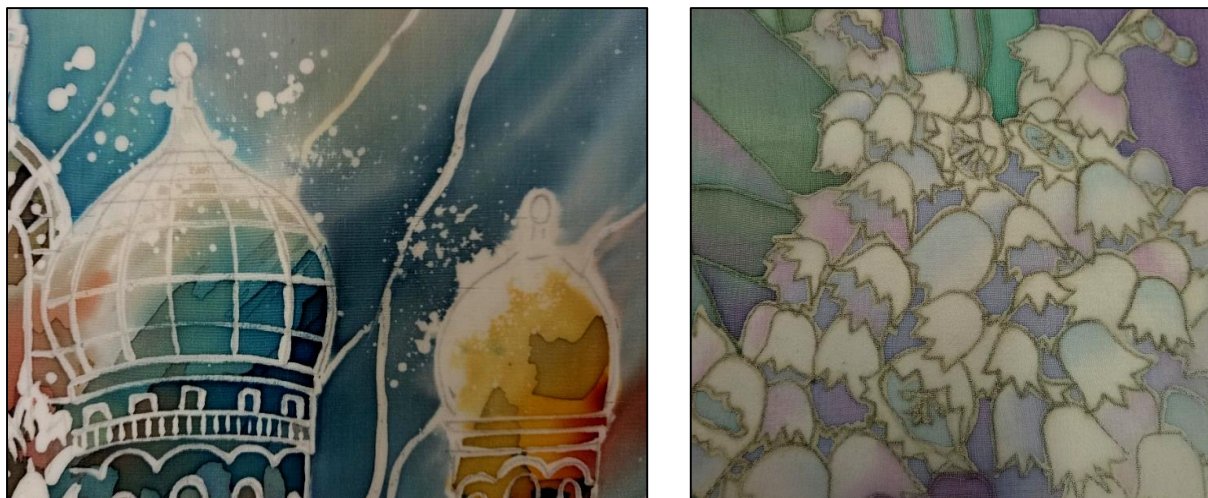

Рис. 1. Фрагменты изделий с заметной карандашной линией

Применение цветных резервов также ведет к тому, что карандашные линии технического рисунка могут быть заметны. Происходит это в двух случаях: если резервная линия не попадает в карандашную, особенно это актуально это при выполнении изделий студентами 1 курса, а также при применении светлого резерва, который из-за своей прозрачности не может перекрыть линию, проведенную карандашом.

Графитный след довольно трудно удаляется с ткани, т.к. для изделий из натурального шелка применима только ручная стирка и щадящие моющие средства, поэтому при переводе технического рисунка на ткань желательно

³⁵ Рис. 1-16. – фото автора статьи.

свести применение карандаша к минимуму. Для этого целесообразно воспользоваться термоисчезающей ручкой или портновским маркером.

Термоисчезающие ручки и маркеры используются для разметки ткани при раскрое и исчезают под воздействием высокой температуры. В изделиях, выполненных в технике «холодный батик» линии, нанесенные термоисчезающей ручкой или портновским маркером, удаляются в процессе запарки, а в изделиях, выполненных в технике «горячий батик», такие линии пропадают в процессе работы, при нанесении на ткань горячего парафина.

Таким образом, применение термоисчезающей ручки или маркера для перевода технического рисунка на ткань, позволяет получить высококачественное изделие, в котором не будут видны линии технического рисунка, портящие внешний вид готового изделия (рис. 2, 3).

Рис.2. Образец, выполненный в технике «горячий батик» с применением карандаша для перевода технического рисунка на ткань

Рис. 3. Образец, выполненный в технике «горячий батик» с применением термоисчезающей ручки для перевода технического рисунка на ткань

Кроме того, возможно применение цветного карандаша вместо графитного для перевода рисунка на ткань (рис. 4, 5).

Рис. 4. Фрагмент изделия, выполненного с применением графитного карандаша для перевода рисунка на ткань

Рис. 5. Фрагмент изделия, выполненного с применением цветного карандаша для перевода рисунка на ткань

Начиная со 2 курса на занятиях по проектированию, исполнительскому мастерству и совершенствованию мастерства по художественной росписи ткани, возможно применение студентами дополнительного материала – контура по ткани. Его применение не является таким необходимым, как, например, резервирующего состава. Контур по ткани несет декоративную функцию, позволяет получать различные эффекты, создавать тонкие узоры, а также прорисовывать мелкие детали, придавая изделию законченный вид, подчеркивать образность произведения (рис. 6).

Преимуществом применения контура по ткани при создании проекта композиции или выполнении росписи на ткани является аккуратная тонкая линия одинаковой толщины на всем протяжении орнамента. Такую линию сложно сделать кистью или трубочкой, заполненной гуашью, при выполнении проекта композиции росписи на бумаге, либо чантингом при выполнении росписи на ткани.

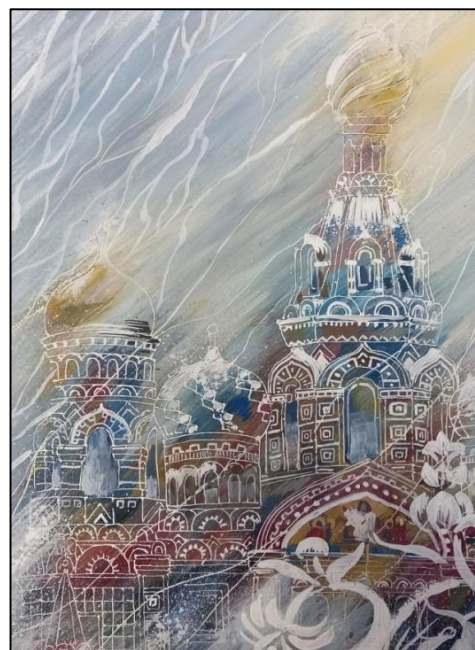
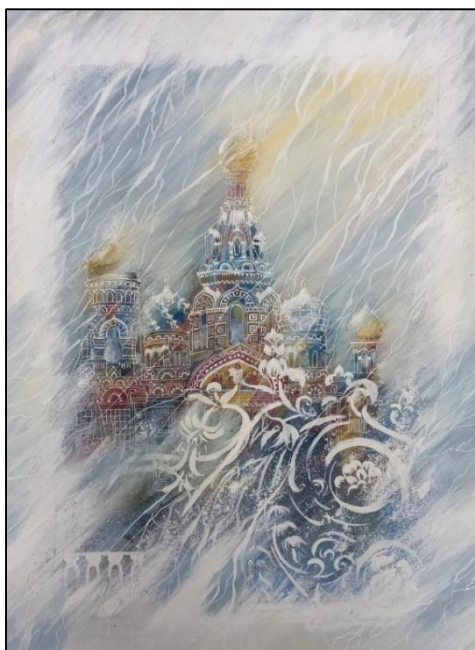

Рис. 6. Н. Горбунова. Художественно-графический проект панно «Храм Воскресения Христова "Спаса на Крови"»

Кроме того, практически невозможно добиться линии белого цвета в изделии с ручной росписью ткани, т.к. для закрепления красителя в волокнах ткани необходимо запаривание изделия в автоклаве. В результате этого процесса натуральный шелк желтеет. Линия, проведенная бесцветным резервом или резервом с добавлением пигмента, полученного из белой масляной краски, также приобретет при запаривании желтоватый оттенок (рис. 7).

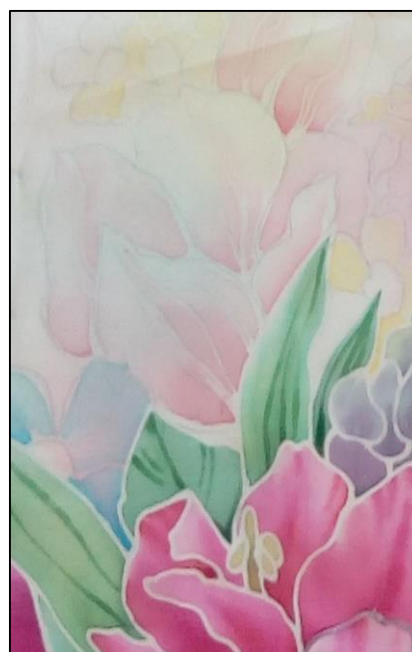

Рис. 7. Фрагмент изделия, выполненного в технике «холодный батик» с применением резерва с добавлением белого пигмента:
а. – до запаривания; б. – после запаривания

Поэтому для получения в готовом изделии белой контурной линии, можно воспользоваться контуром по ткани или универсальным контуром. Для этого ткань расписывается в соответствии с проектом композиции, затем запаривается, стирается и вновь натягивается на раму. После чего по уже имеющимся резервным линиям наносится белый контур (рис.8, 9).

Рис. 8. Фрагмент изделия, выполненного в технике «холодный батик» с применением резерва с добавлением белого пигмента.

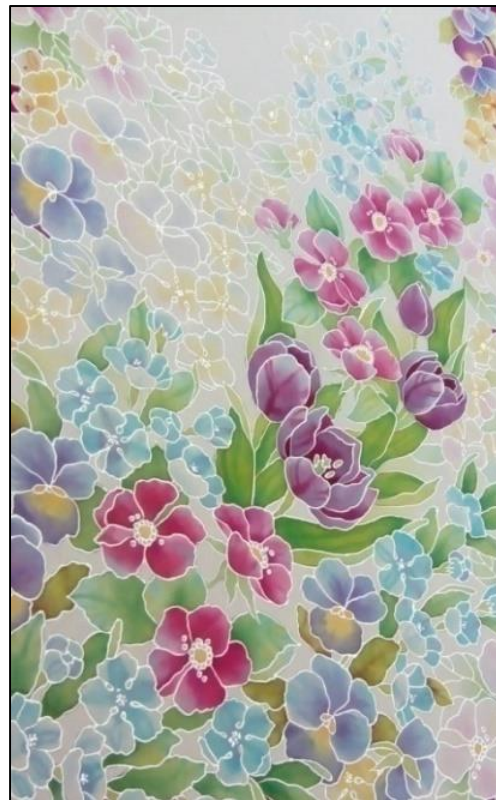

Рис. 9. Фрагмент изделия, выполненного в технике «холодный батик» с применением универсального контура DECOLA

Недостатком применения контура по ткани может служить то, что нанесенный в большом количестве, он делает ткань тяжелой, исчезает характерная для шифона легкость и воздушность. Поэтому контуры по ткани следует наносить лишь в определенных местах, делая акцент на некоторых фрагментах росписи, прорисовывая мелкие детали, подчеркивая выразительность декоративных элементов (рис. 10).

Специализированные магазины предлагают широкий спектр цветовой гаммы контуров, что дает безграничные возможности для творческих экспериментов при разработке проекта композиции росписи изделия, позволяет реализовать практически любой замысел в материале. Например, контур золотого цвета позволяет получить на ткани дополнительный декоративный эффект и символизирует богатство недр Урала в шали «Хозяйка медной горы» выпускной квалификационной работы О.А. Румянцевой (рис. 11).

Кроме того, для росписи более плотных, чем натуральный шелк, тканей применимы контуры с 3D эффектом, эффектом бархата и вышивки.

Рис. 10. Образцы, выполненные в технике «холодный батик»: а. – с применением бесцветного резерва; б. – с применением белого контура DECOLA

Еще одним технологическим материалом при выполнении проекта композиции росписи изделия являются фломастеры для ткани, которые можно использовать как на неокрашенной ткани, так и по высохшему красочному слою.

Применение фломастеров позволяет прорисовывать на ткани мелкую графику, которую нельзя сделать при помощи резервных линий (рис. 12). Во-первых, резервирующий состав представляет собой раствор резинового клея в очищенном бензине, его избыток на ткани приводит к жесткости и тяжести готового изделия, поэтому роспись изделия с большим количеством мелких деталей, нецелесообразно выполнять резервирующим составом. Во-вторых, резервная линия создает вокруг себя ореол, не позволяющий красителю проникать вглубь волокна, а значит, большие поверхности ткани, покрытые сетью частых резервных линий сложно окрасить анилиновым красителем.

Кроме того, применение фломастера по ткани позволяет получить белый цвет, который не пожелтеет в процессе запаривания изделия в автоклаве. В отличие от контура по ткани, обладающего похожим свойством, фломастер позволяет получить не только тонкую линию, но дает возможность покрывать более крупные участки ткани (рис 13).

Начиная с 3 курса, на занятиях по дисциплине совершенствование мастерства по художественной росписи ткани возможно применение бисера, стекляруса, пайеток и элементов вышивки для придания большей выразительности готовому изделию (рис. 14). Такие элементы подчеркнут красоту ручной росписи, сделают ее более фактурной и уникальной.

Рис. 11. Фрагмент изделия, выполненного с применением контура по ткани золотого цвета

Рис. 12. Фрагмент изделия, выполненного с применением фломастера для ткани

а)

б)

Рис. 13. П.С. Гусева. Выпускная квалификационная работа «Очарование весны» с применением белого маркера по ткани.: а. – шаль «Март»; б. – шаль «Апрель»

а)

б)

Рис. 14. Образцы, выполненные в технике «горячий батик»: а. – без применения дополнительных декоративных элементов; б. – с применением бисера и пайеток

Таким образом, применение новых материалов в процессе обучения студентов бакалавриата является важным условием совершенствования качества обучения, т.к. «целью профессионального образования в области художественной росписи ткани является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных творческих художников традиционных художественных промыслов, способных решать различные профессиональные задачи, готовых к самообразованию и самосовершенствованию» [3, с. 4]. А это возможно только при свободном владении студентами различными техниками росписи ткани, а также способности их комбинировать, подбирать наиболее подходящие материалы для реализации конкретного проекта композиции росписи изделия, что облегчает творческий поиск при проектировании композиции, открывают безграничные возможности для воплощения самых сложных замыслов при создании коллекций одежды или аксессуаров с художественной росписью ткани.

Литература

1. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей : учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Р. А. Гильман – Москва : ВЛАДОС, 2008. – 159 с. – ISBN 978-5-691-00726-2.

2. Казанская Н. Р. Материаловедение и технология производства (художественная роспись ткани) : программа курса для средних специальных учебных заведений, специальность 0515 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Н. Р. Казанская ; Высшая школа народных искусств. – Москва : ВШНИ, 2000. – 15 с. – ISBN 5-900471-22-5.

3. Немеренко Н. Н. Художественная роспись ткани. Работы студентов Высшей школы народных искусств : наглядное пособие / Н. Н. Немеренко ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 74 с.

4. Носань Т. М. Реновация произведений художественной вышивки : учебное пособие / Т. М. Носань, Т. Е. Лончинская ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 64 с.

5. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей : практическое пособие для руководителей школьных кружков / Редакторы : В. А. Барадулин, О. В. Танкус. – Москва : Просвещение, 1978 – 255 с.

6. Сохачевская В. В. Художественный текстиль. Материаловедение и технология / В. В. Сохачевская – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 123 с.

7. Темерин С. М. Роспись тканей: пособие для художников и мастеров / С. М. Темерин, Н. В. Трифонова, Б. А. Поманский. – Москва : КОИЗ, 1952. – 265 с.

References

1. Gil`man R. A. Xudozhestvennaya rospis` tkanej : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij obuchayushhixsya po special`nosti

«Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / R. A. Gil`man – Moskva : VLADOS, 2008. – 159 s. – ISBN 978-5-691-00726-2.

2. Kazanskaya N. R. Materialovedenie i texnologiya proizvodstva (xudozhestvennaya rospis` tkani) : programma kursa dlya srednix special`ny`x uchebny`x zavedenij, special`nost` 0515 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` / N. R. Kazanskaya; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : VShNI, 2000. – 15 s. – ISBN 5-900471-22-5.

3. Nemerenko N. N. Xudozhestvennaya rospis` tkani. Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv : naglyadnoe posobie / N. N. Nemerenko ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 74 s.

4. Nosan` T. M. Renovaciya proizvedenij xudozhestvennoj vy`shivki : uchebnoe posobie / T. M. Nosan`, T. E. Lonchinskaya ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 64 s.

5. Osnovy` xudozhestvennogo remesla. Vy`shivka. Kruzhevo. Xudozhestvennoe tkachestvo. Ruchnoe kovrodelie. Xudozhestvennaya rospis` tkanej : prakticheskoe posobie dlya rukovoditelej shkol`ny`x kruzhkov / Redaktery` : V. A. Baradulin, O. V. Tankus. – Moskva : Prosveshhenie, 1978 – 255 s.

6. Soxachevskaya V. V. Xudozhestvenny`j tekstil`. Materialovedenie i texnologiya / V. V. Soxachevskaya – Moskva : VLADOS, 2010. – 123 s.

7. Temerin S. M. Rospis` tkanej: posobie dlya xudozhnikov i masterov / S. M. Temerin, N. V. Trifonova, B. A. Pomanskij. – Moskva : KOIZ, 1952. – 265 s.

УДК 378.6:746.3

Расторгуева А.М., начальник учебного отдела, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», член Союза Дизайнеров Москвы, 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, корп. 2, e-mail: antoninarastorgueva128@gmail.com

Rastorgueva A.M., head of the educational department, teacher of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», member of the Union of Moscow Designers, 115573, Moscow, 14 Musa Jalil str, building 2, e-mail: antoninarastorgueva128@gmail.com

Выпускная квалификационная работа как форма представления результатов обучения в области художественной вышивки Final qualifying work as a form of presentation of learning results in the field of artistic embroidery

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема повышения качества подготовки студентов высшего образования в области художественной вышивки к выпускной квалификационной работе. Научно обосновывается междисциплинарный подход к разработке содержания и структуры выпускной квалификационной работы как формы представления результатов обучения в области художественной вышивки. Результаты анализа процесса подготовки студентов к выполнению выпускных квалификационных работ сопровождаются демонстрацией иллюстративных материалов. Определяются перспективы организации и проведения педагогического эксперимента на базе Высшей школы народных искусств (академии).

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, структурные компоненты выпускной квалификационной работы, междисциплинарный подход, высокохудожественное изделие с вышивкой, пояснительная записка, ручная вышивка, художественная вышивка, регионально-исторические и художественно-технологические традиции художественной вышивки, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article discusses the current problem of improving the quality of training of students of higher education in the field of artistic embroidery for their final qualifying work. An interdisciplinary approach to developing the content and structure of a final qualifying work as a form of presenting learning outcomes in the field of artistic embroidery is scientifically substantiated. The results of the analysis of the process of preparing students for final qualifying works are accompanied by a demonstration of illustrative materials. The prospects for organizing and conducting a pedagogical experiment on the basis of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Higher school of

folk arts (academy)» are determined.

Keywords: final qualifying work, structural components of final qualifying work, interdisciplinary approach, highly artistic product with embroidery, text of the Explanatory Note, hand embroidery, artistic embroidery, regional and historical traditions of artistic embroidery, artistically technological traditions of artistic embroidery, traditional artistic crafts.

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» формой представления результатов обучения студентов высшего образования признана Государственная итоговая аттестация [11]. Государственная итоговая аттестация студентов высших учебных заведений отражает специфику профессиональной деятельности выпускников. Это оказывает влияние на определение требований к подготовке выпускной квалификационной работы.

Порядок выполнения и критерии оценки выпускной квалификационной работы устанавливаются организацией самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования [9]. В Высшей школе народных искусств (академии) нормативно-правовое регулирование процесса подготовки выпускной квалификационной работы определено в «Положении о подготовке к защите и защите выпускных квалификационных работ (проектов) по образовательным программам высшего образования в Высшей школе народных искусств (академии) и филиалах» [8]. Данное Положение содержит представление о видах профессиональной деятельности будущего художника традиционных художественных промыслов и указание на то, что «выпускная квалификационная работа определяет готовность выпускника к осуществлению основных и резервных направлений профессиональной деятельности в качестве индивидуального художника, на предприятиях художественной промышленности, а также в области частного предпринимательства» [8, с. 6].

Вопросы подготовки студентами выпускной квалификационной работы становились предметом исследования С.Ю. Камневой, А.А. Николаевой, Е.В. Сайфулиной, О.В. Швецово́й [2; 6; 12; 14]. Аспектный анализ процесса обучения художественной вышивке в высшем и среднем профессиональном образовании позволил ученым доказать необходимость повышения качества подготовки студентов к выполнению выпускной квалификационной работы. Такие выводы ученых повлияли на формирование интереса к исследованию актуально значимой проблемы подготовки студентов к созданию выпускной квалификационной работы. Изучение этой проблемы мотивировано потребностью определения уровня теоретической и практической подготовки будущего художника в области художественной вышивки к выполнению профессиональных задач, соответствующих профилю выбранной профессиональной деятельности. Таким образом, появились основания рассматривать решение этой проблемы с позиции признания выпускной

квалификационной работы формой представления результатов обучения в области художественной вышивки [5].

Подготовка к государственной итоговой аттестации студентов Высшей школы народных искусств (академии), получающих высшее образование в области художественной вышивки, характеризуется целенаправленной системностью, непрерывным влиянием на весь процесс обучения [4]. Этот процесс завершается созданием и защитой будущими художниками в области художественной вышивки выпускной квалификационной работы как формы представления результатов обучения. В условиях выполнения выпускной квалификационной работы актуализируются знания, умения, навыки, профессиональные компетенции, освоенные студентами в процессе обучения профильным дисциплинам. Целенаправленность процесса поддерживается ориентированностью на реализацию дидактической задачи интеграции освоенных знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций в полноценную деятельность по созданию целостного продукта – выпускной квалификационной работы. Содержание выпускной квалификационной работы [10] будущего художника в области художественной вышивки реализуется в структуре – через ее специфические компоненты:

- выполнение изделия (либо коллекции изделий) традиционного прикладного искусства с художественной вышивкой, отражающего регионально-исторические и художественно-технологические особенности [3];

- создание художественно-графического проекта изделия (либо коллекции изделий);

- написание текста пояснительной записки, включающей разделы: историко-художественный, технологический, экономический, педагогический;

- оформление приложения к тексту пояснительной записки по разделам: историко-художественному и технологическому.

Важным этапом деятельности студентов при подготовке к выпускной квалификационной работе является выбор темы и обоснование ее актуальности. Актуальность темы исследования раскрывается в тексте пояснительной записки к выпускной квалификационной работе. Историко-художественный раздел записки включает результаты анализа информационных источников по теме исследования. Выявляется сущность исследуемой проблемы, рассматриваются базовые теории, концепции, исторические вопросы в области художественной вышивки, доказываются новизна исследуемой проблемы выпускной квалификационной работы. Теоретическая база, представленная в данном разделе, раскрывает ключевые понятия и термины, позволяет описать современное состояние художественной вышивки как вида традиционного художественного промысла. Обязательным условием написания данного раздела является владение студентами профессиональными компетенциями, освоенными в процессе изучения теории и истории традиционных художественных

промыслов, истории искусств, основ научно-исследовательской работы в области традиционного прикладного искусства, конструирования одежды с художественной вышивкой (в части изучения истории костюма), моделирования одежды с художественной вышивкой (в части изучения истории моды), научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы).

В технологическом разделе пояснительной записки описывается технологический процесс выполнения одной или нескольких техник художественной вышивки, выбранной студентом (из более чем 80 различных видов). Этот процесс описывается с позиций сохранения художественно-технологических традиций [3] с учетом региональных, художественно-стилистических, орнаментальных особенностей, характерных для видов вышивки, использованных в выпускной квалификационной работе для раскрытия художественного образа. Обязательным условием написания раздела является владение студентами профессиональными компетенциями, освоенными в процессе изучения технологии и материаловедения, технического рисунка, проектирования, мастерства. В данном разделе студент проявляет готовность к объяснению причин выбора оборудования, инструментов, материалов, применяемых для выполнения проекта изделия или коллекции в материале, к описанию последовательных этапов технологического процесса.

В экономическом разделе пояснительной записки определяется цена проектируемого изделия или коллекции изделий с художественной вышивкой, обосновывается расчет затрат на выбор материала и технологии исполнения вышивки. Студенты применяют знания, сформированные при изучении экономики и менеджмента в народных художественных промыслах, правового обеспечения профессиональной деятельности.

В педагогическом разделе анализируются теория и практика обучения художественной вышивке с позиции истории и современного состояния, рассматривается специфика обучения художественной вышивке с учетом региональных и технологических особенностей выбранной техники вышивки. В текст раздела включен разработанный план-конспект практического занятия (по выбранной технике). При написании этого раздела студенты опираются на знания, умения, навыки, универсальные компетенции, сформированные при изучении психологии, педагогики, методики преподавания специальных дисциплин, основ научно-исследовательской работы в области традиционного прикладного искусства, научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), педагогической практики [13].

Необходимой частью выпускной квалификационной работы является приложение. Приложение содержит важные демонстрационно-наглядные материалы к историко-художественному и технологическому разделам. По содержанию и видам представленные в приложении материалы разнообразны: иллюстрации, эскизы, варианты колористических решений, зарисовки орнаментов, зашивки, зарисовки моделей одежды, выкройки, фото

этапов работы и др. При подготовке приложения студенты проявляют способность применять профессиональные компетенции, освоенные в процессе изучения технологии и материаловедения, технического рисунка, проектирования, конструирования одежды с художественной вышивкой, моделирования одежды с художественной вышивкой, исполнительского мастерства, академического рисунка, академической живописи, декоративного рисунка, декоративной живописи.

Важным структурным компонентом, логично отражающим целостность содержания выпускной квалификационной работы, является художественно-графический проект, выполненный в натуральную величину. В художественно-графическом проекте отражаются художественно-технологические традиции выбранного студентом вида вышивки, особенности колористического и конструктивного решения с применением художественно-выразительных средств [3]. При разработке и выполнении художественно-графического проекта студенты опираются на базовую основу – знания, умения, навыки, общепрофессиональные и универсальные компетенции, сформированные при изучении технического рисунка, проектирования, конструирования одежды с художественной вышивкой, моделирования одежды с художественной вышивкой, академического рисунка, академической живописи, декоративного рисунка, декоративной живописи. Художественно-графический проект, являясь демонстрационным материалом при проведении и защите выпускной квалификационной работы, может в дальнейшем применяться как наглядное дидактическое пособие для студентов на занятиях по проектированию художественной вышивки. Более того – может становиться культууроориентированным средством обучения студентов на занятиях по мастерству.

На завершающем этапе подготовки выпускной квалификационной работы осуществляется процесс выполнения проекта в материале [7]. Результатом процесса является изделие (коллекция изделий) традиционного прикладного искусства с художественной вышивкой. При выполнении проекта изделия в материале студенты опираются на базовую основу – знания, умения, навыки, профессиональные компетенции, сформированные при изучении технологии и материаловедения, мастерства. Созданное изделие соответствует конкретному виду художественной вышивки, выбранной студентом, передает художественно-стилистические, орнаментальные особенности, а также особенности колористического и конструктивного решения с учетом региональной и технологической специфики. При этом изделие характеризуется тем, что в нем отражено современное состояние модели кроя. Такой подход к выполнению выпускной квалификационной работы поддерживает процесс сохранения традиций и развития художественной вышивки в современной моде [1].

Например, выпускная квалификационная работа С. Братчиковой на тему «Создание современного орнаментального решения женской одежды с применением традиционных приемов “Ночные цветы”» выполнено в технике

вышивки «ивановская строчка». (рис. 1, 2³⁶) Автору удалось, сохранив традиционные технологии выполнения вышивки в сочетании с органично подобранным колористическим решением и проработкой кроя, создать изделие, раскрывающее тему. В изделии воплощен образ вечернего платья, соответствующий требованиям современной моды. Данное изделие с 2019 г. неоднократно экспонировалась на различных выставках, проводимых Институтом традиционного прикладного искусства.

Рис. 1, 2. С. Братчикова «Ночные цветы». Выпускная квалификационная работа «Создание современного орнаментального решения женской одежды с применением традиционных приемов». 2019 г. Руководитель С.Ю. Камнева

Автору выпускной квалификационной работы П. Мищенко на тему «Традиционные приемы “ивановской строчки” и “цветной глади” в оформлении вечернего платья “Песни цветущих лугов”» удалось объединить две техники, которые удачно сочетаются и дополняют друг друга (рис. 3-5).

³⁶ Рис. 1-5. – фото автора статьи.

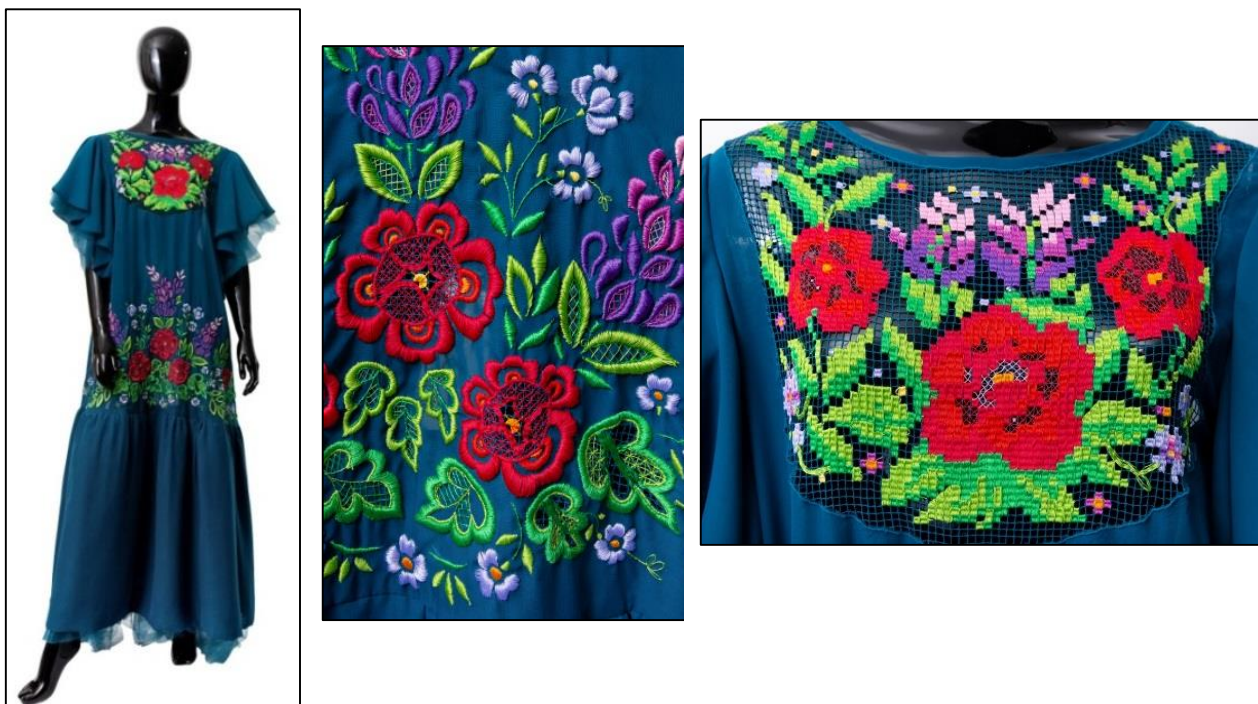

Рис. 3, 4, 5. П. Мищенко «Песни цветущих лугов». Выпускная квалификационная работа на тему «Традиционные приемы "ивановской строчки" и "цветной глади" в оформлении вечернего платья». 2022 г. Руководитель С.Ю. Камнева

На данном этапе исследования проблемы подготовки студентов к выпускной квалификационной работе как формы представления результатов обучения в области художественной вышивки определены характеристики выпускной квалификационной работы с позиции целостности содержания и логико-композиционного единства его компонентов. При этом выпускная квалификационная работа рассматривается как форма представления результатов обучения в области художественной вышивки. Основным принципом организации подготовки студентов к выполнению выпускной квалификационной работы признается принцип междисциплинарного подхода к организации процесса обучения – целенаправленного, непрерывного. Теоретико-методологическая основа исследования отражает концептуальные позиции научно-педагогической школы академика В.Ф. Максимович. Планирование теоретического и практического значения результатов научного исследования соответствует миссии и основным направлениям стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии).

Литература

1. Ванюшкина Л. М. Научно-педагогическая школа В. Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционно прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения:

23.03.2024).

2. Камнева С. Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Место защиты: Высшая школа народных искусств.

3. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387–400.

4. Максимович В. Ф. Целевая модель стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 : качественные характеристики / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционно прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (40). – С. 25-37. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-25-37. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-08.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

5. Михайлова Н. Н. Обучение бакалавров в условиях интеграции традиционных и машинных технологий художественной вышивки / Н. Н. Михайлова, А. М. Расторгуева // Традиционно прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (40). – С. 160-175. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-160-175. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-20.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

6. Николаева А. А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Николаева Анна Алексеевна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2017. – 23 с. – Место защиты: Высшая школа народных искусств.

7. Подготовка, выполнение и защита выпускной квалификационной работы по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата) : методическое пособие для преподавателей / И. Э. Агапова, С. Ю. Камнева, Е. В. Лакарова [и др.]. – Москва : ВШНИ, 2019. – 92 с. – ISBN 978-5-906704-11-5.

8. Положение о подготовке к защите и защите выпускных квалификационных работ (проектов) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия) и в филиалах академии: официальный сайт. – Текст : электронный // ВШНИ. Локальные нормативные акты : официальный сайт. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/polopodgzashvkr.pdf> (дата обращения: 22.02.2024).

9. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры : приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 (ред. от 27.03.2020). – Текст : электронный // Законы кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : [сайт]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29062015-n-636/> (дата обращения: 12.02.2024).

10. Рабочая программа государственной итоговой аттестации. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы / разработчик : Е. В. Сайфулина ; Высшая школа народных искусств. – Текст : электронный. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 47 с. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/43._mhv_GIA_54.03.02_2023.pdf (дата обращения 27.01.2024).

11. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ [принят Государственной Думой 29 декабря 2012 года, ред. от 25.12.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024]). Статья 59. Итоговая аттестация. Текст : электронный // Законы кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-59/ (дата обращения: 12.02.2024).

12. Сайфулина Е. В. Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Сайфулина Елена Витальевна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2014. – 222 с.

13. Шаповалова И. А. Междисциплинарный подход к организации процесса обучения будущих художников традиционных художественных промыслов / И. А. Шаповалова // Традиционно прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (44). – С. 106-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://dpiio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

14. Швецова О. В. Содержание обучения исполнительскому мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Швецова. Ольга Викторовна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2022. – 202 с.

References

1. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya charakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Tradicionno prikladnoe

iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 23.03.2024).

2. Kamneva S. Yu. Formirovanie proektnoj kul`tury` studentov vy`sshej professional`noj shkoly` v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv.

3. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387–400.

4. Maksimovich V. F. Celevaya model` strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 : kachestvenny`e xarakteristiki / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Tradicionno prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (40). – S. 25-37. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-25-37. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-08.pdf (data obrashheniya: 22.03.2024).

5. Mixajlova N. N. Obuchenie bakalavrov v usloviyax integracii tradicionny`x i mashinny`x texnologij xudozhestvennoj vy`shivki / N. N. Mixajlova, A. M. Rastorgueva // Tradicionno prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (40). – S. 160-175. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-160-175. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-20.pdf (data obrashheniya: 22.03.2024).

6. Nikolaeva A. A. Soderzhanie obucheniya masterstvu xudozhestvennoj vy`shivki v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nikolaeva Anna Alekseevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2017. – 23 s. – Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv.

7. Podgotovka, vy`polnenie i zashhita vy`pusknoj kvalifikacionnoj raboty` po obrazovatel`ny`m programmam vy`sshego obrazovaniya (programmam bakalavriata) : metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej / I. E`. Agapova, S. Yu. Kamneva, E. V. Lakarova [i dr.]. – Moskva : VShNI, 2019. – 92 s. – ISBN 978-5-906704-11-5.

8. Polozhenie o podgotovke k zashhite i zashhite vy`puskny`x kvalifikacionny`x rabot (proektov) po obrazovatel`ny`m programmam vy`sshego obrazovaniya – programmam bakalavriata, programmam specialiteta i programmam magistratury` v FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) i v filialax akademii: oficial`ny`j sajt. – Tekst : e`lektronny`j // VShNI. Lokal`ny`e normativny`e akty` : oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.vshni.ru/doc/polopodgzashvkr.pdf> (data obrashheniya: 22.02.2024).

9. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo obrazovaniya i nauki. Ob utverzhdenii Poryadka provedeniya gosudarstvennoj itogovoj attestacii po obrazovatel`ny`m programmam vy`sshego obrazovaniya – programmam

bakalavriata, programmam specialiteta i programmam magistratury` : prikaz Minobrnauki RF ot 29.06.2015 № 636 (red. ot 27.03.2020). – Tekst : e`lektronny`j // Zakony` kodeksy` i normativno-pravovy`e akty` Rossijskoj Federacii : [sajt]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29062015-n-636/> (data obrashheniya: 12.02.2024).

10. Rabochaya programma gosudarstvennoj itogovoj attestacii. Podgotovka k procedure zashhity` i zashhita vy`pusknoj kvalifikacionnoj raboty` / razrabotchik : E. V. Sajfulina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Tekst : e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 47 s. – URL: https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/43._mhv_GIA_54.03.02_2023.pdf (data obrashheniya 27.01.2024).

11. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii : Federal`ny`j zakon № 273-FZ [prinyat Gosudarstvennoj Dumoj 29 dekabrya 2012 goda, red. ot 25.12.2023, s izm. i dop., vstup. v silu s 01.01.2024]). Stat`ya 59. Itogovaya attestaciya. Tekst : e`lektronny`j // Zakony` kodeksy` i normativno-pravovy`e akty` Rossijskoj Federacii : [sajt]. – URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-59/ (data obrashheniya: 12.02.2024).

12. Sajfulina E. V. Formirovanie gotovnosti studentov vuza k professional`noj innovacionnoj deyatel`nosti v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sajfulina Elena Vital`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2014. – 222 s.

13. Shapovalova I. A. Mezhdisciplinarny`j podxod k organizacii processa obucheniya budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Shapovalova // Tradicionno prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (44). – S. 106-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (data obrashheniya: 22.03.2024).

14. Shveczova O. V. Soderzhanie obucheniya ispolnitel`skomu masterstvu xudozhestvennoj vy`shivki v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Shveczova. Ol`ga Viktorovna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2022. – 202 s.

Кереселидзе А.Ш., кандидат биологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, улица Мусы Джалиля, д. 14, кор. 2., e-mail: pskbsau@mail.ru

Kereselidze A.Sh., candidate of biological sciences, associate professor of department of socially humanitarian and natural science disciplines on the discipline of physical culture Institute of traditional applied art – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, str. Musa Jalil, house 14, cor. 2, e-mail: pskbsau@mail.ru

**Влияние физической подготовки на профессиональное становление
будущих художников традиционного прикладного искусства
The influence of physical training on the professional formation of
future artists of traditionally applied art**

Аннотация. В статье рассматриваются способы, оказывающие положительное влияние на занятиях физической культурой на гармонизацию эмоциональной сферы, сохранение здоровья, повышение умственной и физической активности студентов, обучающихся традиционному прикладному искусству. Физическая активность на занятиях физической культурой компенсирует негативное влияние малоподвижного образа жизни современного человека. Автор статьи проводит исследование спортивных интересов и предпочтений студентов, а также их эмоционального состояния с помощью специально разработанных тестов и на основании анализа результатов тестирования проводит занятия, которые способствуют адаптации и улучшению физического и эмоционального самочувствия обучающихся.

Ключевые слова: профессиональные навыки, физическая активность, эмоциональный фон, физическая культура, двигательные способности, тестирование, педагогический инструмент.

Abstract. The article discusses methods that have a positive impact in physical education classes on harmonizing the emotional sphere, maintaining health, increasing mental and physical activity of students studying traditional applied arts. Physical activity in physical education classes compensates for the negative impact of a sedentary lifestyle of a modern person. The author of the article conducts a study of the sports interests and preferences of students as well as their emotional state using specially designed tests and based on an analysis of the test results conducts classes that promote adaptation and improvement of the physical and emotional well-being of students.

Keywords: professional skills, physical activity, emotional background, physical culture, motor abilities, testing, pedagogical tool.

Возросший научно-технический прогресс усугубил физическую пассивность молодежи. Развитие технологий привело к тому, что современному человеку нет необходимости развивать мышечную массу [6, с. 51-59], в результате – пассивность и отсутствие физических нагрузок становится нормой. Передвижение на транспорте, фастфуд, доставленный на дом, получение эмоций в интернете, кажутся, на первый взгляд, идиллией, но на самом деле – беда для человечества, т.к. тут нас ожидает сбой в комплексном развитии организма [2, с. 220]. Человек смолodu приобретает хронические заболевания, что, естественно, сказывается на формировании личности. В итоге молодой человек чаще становится замкнутым, безынициативным, часто болеет, что, несомненно, сказывается на учебном процессе. Сдача экзаменов, зачетов, прохождение просмотров, промежуточных оценок знаний, необходимость запоминать большие объемы информации – стрессогенные факторы [5], которые негативно отражаются на профессиональном становлении будущих художников.

Хорошая физическая подготовка призвана помочь студенту стать целеустремлённым, развить силу воли и упорство – необходимые качества для реализации поставленных целей.

Основная цель обучения студентов направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – профессиональное становление будущих художников традиционного прикладного искусства. И составной частью этого образовательного процесса является физическая подготовка обучающихся [6, с. 2-7]. Значимое место в образовательном процессе обусловлено со спецификой их профессии, связанной с многочасовым ручным трудом, не предполагающем энергичное движение.

Процесс формирования у студента необходимых умений и навыков по физической подготовке [7, с. 107-109], и последующее профессиональное становление тесно связано с индивидуальными качествами студента. Речь идет о соотношениях между функциональными возможностями обучаемого, (физические, интеллектуальные, психологические) и поставленными целями по освоению будущей профессии [9, с. 213-237]. Гармонизация данных соотношений позволит эффективно развить важные профессиональные качества студента и сохранить его эмоциональное и физическое здоровье.

Таким образом, осуществление физической подготовки студентов в Институте традиционно прикладного искусства исходит из специфики их будущей профессиональной деятельности и формируется из потребности получать знания, умения и навыки, необходимые для реализации в профессии, в эмоционально положительной среде.

Перед занятиями по физической подготовке студентов стоят задачи:

- привить студенту двигательные навыки, компенсирующие малоподвижный характер их практической работы в процессе обучения;
- повысить устойчивость организма к негативным внешним проявлениям (стрессоустойчивость);

- обучить студента самостоятельным занятиям по физической подготовке, соответствующим его эмоциональному состоянию и специфике будущей профессиональной деятельности;

- выбор преподавателем физической нагрузки, коррелирующей с эмоциональными и психофизическими возможностями студента.

Студенты, обучающиеся в Институте традиционного прикладного искусства – московском филиале Высшей школы народных искусств (академии), имеют общие социумные показатели: они визуалы, не любят резких движений, окружающую среду воспринимают через призму эмоционального созерцания [6, с. 2-4]. Чтобы максимально использовать средства физической культуры для сбережения здоровья будущих художников традиционных художественных промыслов уже на первых занятиях проводится опрос, дающий представление о приверженностях в сфере физической деятельности (таблица 1).

Таблица 1.

Результаты изучения общих спортивных пристрастий студентов первого курса направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство)

<i>Ф.И.О.</i>	<i>Любимый вид спорта</i>	<i>Личный выбор вида физической активности</i>	<i>Выбор вида физической активности группой</i>
***	Фигурное катание	Фитнес	Шахматы
***	Футбол; плавание	Дартс	Футбол
***	Хоккей; футбол	Силовая гимнастика	Фитнес
***	Худ. гимнастика; лыжи: киберспорт	Ритмические танцы	Н/теннис
***	Синхронное плавание, волейбол	Н/теннис	
***	Стрельба пулевая; Тяжелая атлетика	Стрельба из лука, из пистолета	
***	Легкая атлетика Киберспорт, шахматы	Н/теннис Шахматы	

Согласно результатам опроса, студенты каждого профиля имеют предпочтения в выборе форм физической активности. Очевидно, что эти предпочтения могут стать влиятельным педагогическим инструментом для сохранения здоровья студентов и коррекции негативных последствий малоподвижного образа жизни, свойственного художникам традиционного прикладного искусства [3, с. 354], обеспечить яркий эмоциональный фон, воспитать волю, стремление к победе, способность доводить начатое дело до конца.

Следующим фактором, влияющим на овладение профессией, являются трудности, с которым сталкивается молодежь на первых порах, приступив к обучению: «учебный процесс в вузе отличается от того, к чему привыкли студенты в школе. Студенты имеют большую свободу ведения

самостоятельной работы. Поэтому создаются определенные сложности при адаптации первокурсников» [4, с. 654]. Это обусловлено тем, что:

- начальная стадия учебы характеризуется изменением привычного режима;
- адаптационный период требует физической активности;
- в вузе создается новый круг общения, изменяется обстановка;
- приходится воспринимать большой поток информации;
- организм не сразу реагирует на изменения;
- студенту трудно справиться с усталостью;
- нарастает эмоциональное и физическое напряжение в экзаменационный период (просмотры, нормативы, зачеты, промежуточные оценки);
- восстановительный процесс возможен в результате влияния средств физической культуры.

Чтобы проследить эмоциональное состояние каждого студента, и вхождение в адаптационный период было проведено тестирование первокурсников. Текст заключался в том, что в течение 3-х недель каждый студент должен был закрашивать соответствующую графу в таблице цветом, который наилучшим образом отражал настроение в начале и в конце учебного дня (таблица 2).

Таблица 2.

Тестирование: самоконтроль эмоционального состояния студентов первого курса ИТПИ (за 3 недели)

Неделя №1	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Итог Недели Преимущественный цвет
Начало учебного дня						
Конец учебного дня						
Итог по дням						

Студент: _____

Тестирование провел _____

Эмоциональная характеристика цветов:

Желтый цвет – отличное настроение.

Красный цвет – хорошее настроение

Синий – веселое настроение

Серый – недовольство

Черный – хуже некуда

Коричневый – буксуем, уходим в себя

Зелёный – тоска

Фиолетовый – равнодушие

Белый – затрудняюсь, но я справлюсь

В одной клетке цвета со штрихом (перепады эмоциональности) (рис. 1).

Неделя №1	П-к	Вт-к	Ср-да	Чет-рг	Пят-ца	Итого Неделя Преимущественный цвет.
Начало учебного дня	Yellow	Red	Blue	Yellow	Red	Smiley
Конец учебного дня	Yellow	Blue	Yellow	Red	Red	Smiley
Итого по дням	Smiley	Smiley	Smiley	Smiley	Smiley	Smiley

Студент: [Redacted]

Тестирование провел:

Тестирование: Самоконтроль эмоционального состояния студентов первого курса ИТФИ. (за 6 недель)

Неделя №1	П-к	Вт-к	Ср-да	Чет-рг	Пят-ца	Итого Неделя Преимущественный цвет.
Начало учебного дня	Dark Purple	Dark Blue	Red	Dark Brown	Dark Brown	Smiley
Конец учебного дня	Dark Purple	Dark Blue	Dark Purple	Dark Brown	Dark Brown	Smiley
Итого по дням	Smiley	Smiley	Smiley	Smiley	Smiley	Smiley

Студент: [Redacted]

Тестирование провел:

Тестирование: Самоконтроль эмоционального состояния студентов первого курса ИТФИ. (за 6 недель)

Неделя №1	П-к	Вт-к	Ср-да	Чет-рг	Пят-ца	Итого Неделя Преимущественный цвет.
Начало учебного дня	Dark Purple	Dark Brown	Dark Brown	Yellow	Dark Brown	
Конец учеб. дня	Dark Brown	Dark Purple	Blue	Blue	Pink	
Итого по дням						

Студент: [Redacted]

Рис. 1. Тесты, заполненные студентами 1 курса

Результаты эмоционального теста показывают трехнедельную индивидуальную историю вхождения студента в учебный процесс. В тестах отчетливо видно каждое изменение в настроении студентов. Например, как расписание занятий изменяет настроение, любимые и нелюбимые дисциплины, отношение к преподавателю, отношения в студенческом коллективе и др. Опыт показал, что многие негативные проявления можно скорректировать с помощью физических занятий, подвижных игр, упражнений.

Результаты тестирования дают возможность дозированно предоставить каждому студенту целенаправленную точечную физическую нагрузку, для улучшения умственной работоспособности, а также ускорить восстановительный процесс, снять напряженность и симптомы усталости. Такое физкультурное вхождение в ритм обучения позволяет студенту раскрыть свой потенциал, проанализировать изменения в сторону активности и повышения тонуса, что, несомненно, позитивно влияет на освоение выбранной профессиональной деятельности.

Имея, общую картину спортивных предпочтений студентов, зная, индивидуальный выбор вида физической активности каждого и результаты самоконтроля, а также эмоциональное его состояние [8, с. 437], педагог может акцентировано подбирать индивидуальную нагрузку, комплекс упражнений, рекомендовать участие в подвижных играх и эстафетах.

Каждому студенту была подобрана соответствующая физическая нагрузка. С помощью теста была получена информация:

- спортивные предпочтения каждого студента;

- каким видом физической активности студент хотел бы заниматься на занятиях физической культурой, чтобы впоследствии объединить показатели каждого профиля в отдельности.

Например, из 9 студентов, обучающихся по направлению «Ювелирное искусство», трое любят шахматы, один – гимнастику, пятеро предпочитают волейбол и еще трое – любители фитнеса. Процедура определения нужна и для того, чтобы качественно влиять на выработку специальных навыков на уровне команды, что является весомым компонентом воспитательного процесса.

В процессе тестирования были определены: общие профессиональные пристрастия в учебных группах, необходимые для дальнейшего формирования и мотивированного влияния на качество профессионального роста с использованием средств физической культуры (таблица 3).

Таблица 3.

Результаты опроса студентов-первокурсников Института традиционного прикладного искусства «Каким видом физической активности хотели бы заниматься на занятиях физической культуры?»

Профиль	Количество студентов	Группа, преимущественно командные игры	Индивидуальные потребности физической активности
Моделирование с художественной вышивкой	8	Волейбол.	Фитнес
Моделирование с художественной росписью ткани	4	Л/атлетика эстафета	Дартс
Декоративная роспись	5	Футбол	Н/теннис
Ювелирное искусство	9	Баскетбол, футбол, шахматы	Шахматы

Занятия по физической культуре в группах проводятся с учетом профильных направлений, чтобы осуществлять эффективное влияние на освоение профессии и качество физического состояния студента; повысить устойчивость организма к негативным проявлениям внешней среды. Например, студентам профиля художественной вышивки требуется высочайшая концентрация внимания, мелкая моторика рук, при этом утомляется зрение. Для снятия напряжений предлагается физическая активность: дартс, бадминтон, т.к. сопровождая глазами передвижение дротика или волана, разгружается усталость. Метание дротика расслабляет усталость в пальцах, уходят боли в спине. Всего несколько дыхательных упражнений ликвидируют утомление.

Профессионально ориентированное направление физвоспитания в образовательном аспекте направлено на повышение устойчивости организма к негативным воздействиям [1, с. 22-26], происходит развитие важных физических качеств и способностей для поступательного освоения будущей профессии. Вопросы влияния физической подготовки на формирование

профессиональных качеств будущих художников с учетом выбранного ими профиля, является важнейшим звеном, для дальнейшего профессионального роста студента.

Литература

1. Бальсевич В. К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологические, экологические и организационные аспекты) / В. К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1990. – № 1. – С. 22-26.
2. Горская И. Ю. Координационная подготовка спортсменов : монография / И. Ю. Горская, И. В. Аверьянов, А. М. Кондаков ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : СибГУФК, 2015. – 220 с. – ISBN 978-5-91930-042-7.
3. Демин В. А. Методологические вопросы исследования спорта в аспекте теории деятельности / В. А. Демин. – Москва : Физическая культура и спорт, 1975. – 354 с.
4. Ильин Е. П. Психология физического воспитания : учебное пособие для педагогов институтов по специальности № 2114 Физическое воспитание / Е. П. Ильин. – Москва : Просвещение, 1987. – 287 с.
5. Карнаухова Я. В. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального состояния студентов в период экзаменационной сессии / Я. В. Карнаухова, Л. Н. Слепова, Т. Н. Хаирова, Л. Б. Дижонова // Международный журнал экспериментального образования : электронный журнал. – 2014. – № 7 (часть 2). – С. 100-101. – URL: <https://s.expeducation.ru/pdf/2014/7-2/5608.pdf> (дата обращения: 18.12.2024).
6. Кереселидзе А. Ш. Влияние занятий физической культурой на эмоциональное состояние будущих художников традиционных художественных промыслов / А. Ш. Кереселидзе // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2022. – № 4 (42). – С. 51-59. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-4-51-59. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-14.pdf (дата обращения: 16.12.2024).
7. Лотарев А. Н. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студентов / А. Н. Лотарев // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт : электронный журнал. – 2013. – № 1. – С. 105-111. – URL: tsu_izv_physical_education_sport_2013_01.pdf (дата обращения: 17.12.2024).
8. Леонтьев Д. А. Психология смысла. Природа, строение и динамика смысловой реальности : монография / Д. А. Леонтьев. – 2-е издание, исправленное. – Москва : Смысл, 2003. – 487 с. – ISBN 5-89357-082-0.
9. Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под редакцией В. И. Ляха. – 7-е издание. – Москва : Просвещение, 2012. – 237 с. – ISBN 978-5-09-028994-8.

References

1. Bal`sevich V. K. Fizicheskaya podgotovka v sisteme vospitaniya kul`tury` zdorovogo obraza zhizni cheloveka (metodologicheskie, e`kologicheskie i organizacionny`e aspekty`) / V. K. Bal`sevich // Teoriya i praktika fizicheskoy kul`tury`. –1990. – № 1. – S. 22-26.
2. Gorskaya I. Yu. Koordinacionnaya podgotovka sportsmenov : monografiya / I. Yu. Gorskaya, I. V. Aver`yanov, A. M. Kondakov ; Sibirskij gosudarstvenny`j universitet fizicheskoy kul`tury` i sporta. – Omsk : SibGUFK, 2015. – 220 s. – ISBN 978-5-91930-042-7.
3. Demin V. A. Metodologicheskie voprosy` issledovaniya sporta v aspekte teorii deyatel`nosti / V. A. Demin. – Moskva : Fizicheskaya kul`tura i sport, 1975. –354 s.
4. Il`in E. P. Psixologiya fizicheskogo vospitaniya : uchebnoe posobie dlya pedagogov institutov po special`nosti № 2114 Fizicheskoe vospitanie / E. P. Il`in. – Moskva : Prosveshhenie, 1987. – 287 s.
5. Karnauxova Ya. V. Sredstva fizicheskoy kul`tury` v regulirovanii psixoe`mocional`nogo i funkcional`nogo sostoyaniya studentov v period e`kzamenacionnoj sessii / Ya. V. Karnauxova, L. N. Slepova, T. N. Xairova, L. B. Dizhonova // Mezhdunarodny`j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovaniya : e`lektronny`j zhurnal. – 2014. – № 7 (chast` 2). – S. 100-101. – URL: <https://s.expeducation.ru/pdf/2014/7-2/5608.pdf> (data obrashheniya: 18.12.2024).
6. Kereselidze A. Sh. Vliyanie zanyatij fizicheskoy kul`turoj na e`mocional`noe sostoyanie budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / A. Sh. Kereselidze // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2022. – № 4 (42). – S. 51-59. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-4-51-59. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-14.pdf (data obrashheniya: 16.12.2024).
7. Lotarev A. N. Rol` fizicheskoy kul`tury` v professional`noj podgotovke studentov / A. N. Lotarev // Izvestiya Tul`skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaya kul`tura. Sport : e`lektronny`j zhurnal. – 2013. – № 1. – S. 105-111. – URL: tsu_izv_physical_education_sport_2013_01.pdf (data obrashheniya: 17.12.2024).
8. Leont`ev D. A. Psixologiya smy`sla. Priroda, stroenie i dinamika smy`slovoj real`nosti : monografiya / D. A. Leont`ev. – 2-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Smy`sl, 2003. – 487 s. – ISBN 5-89357-082-0.
9. Lyax V. I. Fizicheskaya kul`tura. 10-11 klassy` : uchebnik dlya obshheobrazovatel`ny`x uchrezhdenij / V. I. Lyax, A. A. Zdanevich ; pod redakciej V. I. Lyaxa. – 7-e izdanie. – Moskva : Prosveshhenie, 2012. – 237 s. – ISBN 978-5-09-028994-8.

УДК 7.072.5:745

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

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

Кто и как оценивает современные произведения традиционного прикладного искусства?

Who evaluates modern works of traditional applied art and how?

Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы Художественно-экспертного совета Московской области по народным художественным промыслам, анализируются главные задачи, функции, процесс и критерии отнесения произведений к изделиям народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. Автор показывает важность их признания изделиями народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, анализирует примеры мер государственной поддержки, которые получают предприятия.

Ключевые слова: художественно-экспертный совет, изделия народных художественных промыслов, изделия народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, федоскинская лаковая миниатюра, богородская художественная резьба по дереву, реестр изделий.

Abstract. The article examines the features of the work of the Artistic expert council of the Moscow region on folk arts and crafts, analyzes the main tasks, functions, process and criteria for classifying works as products of folk arts and crafts of recognized artistic merit. The author shows the importance of their recognition by handicrafts of recognized artistic merit, analyzes examples of state support measures that enterprises receive.

Keywords: Art Expert Council, handicrafts, handicrafts of recognized artistic merit, Fedoskinsky lacquer miniature, Bogorodskaya artistic woodcarving, register of products.

В Московской области расположен ряд центров традиционного прикладного искусства: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, жостовская художественная роспись, богородская резьба по дереву, дулёвский фарфор, гжельский фарфор, павловопосадская платочная мануфактура.

В этих центрах сложилась уникальная традиция производства изделий, культура подготовки высококвалифицированных художников, знающих историю развития промысла, технологию и художественные особенности производства изделий. На крупных предприятиях, таких как федоскинская фабрика, работали приёмные комиссии, которые оценивали качество выполнения работ художниками. На Художественном совете рассматривались творческие работы, определялась их художественная ценность и соответствие традициям промысла. Достойные работы пополняли фонд музея фабрики и рекомендовались для копирования в качестве образцов.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в период активного развития рыночных отношений в стране стали открываться частные мастерские, многие художники стали работать индивидуально, разрабатывая новые формы и художественные решения изделий, часто привнося новое видение и варианты художественного исполнения. Такое развитие событий способствовало увеличению ассортимента производимой продукции, повышению её качества, но, в тоже время, наводило рынок некачественными изделиями, несоответствующими критериям произведений народных художественных промыслов.

Вполне закономерно встал вопрос о том, все ли изделия являются изделиями народных художественных промыслов? Каким критериям они должны соответствовать? Кто вправе их оценивать? Какие меры поддержки получают предприятия, производящие продукцию в традициях промысла?

В 1994 г. по распоряжению Администрации Московской области «О территориальном художественно-экспертном совете по декоративно-прикладному искусству Администрации Московской области» был создан территориальный Художественно-экспертный совет по Московской области – самостоятельный экспертно-консультативный орган [3].

В целях обеспечения качественной работы Художественно-экспертного совета Министерством экономики Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по статистике были разработаны «Методические рекомендации по отнесению продукции к изделиям художественных промыслов», в которых прописывались критерии отнесения изделий к изделиям народных художественных промыслов [2].

В настоящее время Правительством Московской области при Министерстве культуры и туризма Московской области создан Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам. В функции Совета входит «отнесение изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов и координации деятельности расположенных на территории Московской области организаций (независимо от их организационно-правовой формы) и индивидуально работающих мастеров, занимающихся изготовлением изделий народных художественных промыслов в местах их традиционного бытования в Московской области» [4, с. 1].

Основные документы, регламентирующие деятельность Художественно-экспертного совета: Положение «О Художественно-экспертном совете Московской области по народным художественным промыслам» № 17РВ-173 от 28.11.2022 [4]; Федеральный закон «О народных художественных промыслах» № 7-ФЗ от 06.01.1999 [5]; Закон Московской области «О народных художественных промыслах в Московской области» № 77/2000-03 от 17.11.2000 [6] и иные нормативные правовые акты Московской области. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по туризму Московской области.

В состав Совета входят высококвалифицированные специалисты в области традиционного прикладного искусства, ведущие мастера, руководители (главные художники) организаций народных художественных промыслов, искусствоведы, этнографы, музейные работники, представители органов культуры, творческих союзов, фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия, а также работники органов государственной власти Московской области [4, с. 2]. Министерство культуры и туризма Московской области назначает председателя Совета, утверждает его состав со сроком полномочий до 3 лет.

Представители организаций народных художественных промыслов, органов исполнительной власти и налоговых органов могут принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях Совета. Для участия в экспертизе, связанной с отнесением отдельных изделий к изделиям народных художественных промыслов Совет может привлекать независимых экспертов.

Основными задачами, на решение которых направлена деятельность Совета, являются:

- «отнесение изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов;
- содействие созданию экономических, социальных и иных условий организациям народных художественных промыслов и индивидуально работающим мастерам, деятельность которых направлена на создание изделий утилитарного и (или) декоративного назначения;
- участие в разработке научно обоснованной региональной политики и осуществлении мер, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов, в первую очередь, в местах их традиционного бытования;
- содействие творческому развитию коллективов художественных промыслов, индивидуально работающих мастеров и творческих групп;
- подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования отношений в сфере сохранения национального культурного наследия и традиций народных художественных промыслов;
- подготовка перечня образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства для регистрации их Министерством промышленности и торговли Российской Федерации» [4, с. 2].

Эти задачи взаимосвязаны и их решение способствует сохранению и развитию уникальных видов традиционного прикладного искусства, расположенных в Московской области.

Рассмотрим более подробно как организована работа по отнесению изготавливаемых изделий к изделиям народных художественных промыслов, а также подготовка перечня образцов изделий народных художественных промыслов.

Совет проводит заседания по мере необходимости, но не менее двух раз в год на фабриках и предприятиях народных художественных промыслов Московской области (Федоскино, Гжель, Дулёво, Жостово, Клин, Сергиев Посад и др.). В 2023 г. было проведено четыре заседания.

Количество Советов определяется количеством предприятий, расположенных в Московской области (19), – лидере по выпуску изделий традиционного прикладного искусства. Также можно отметить Владимирскую, Вологодскую и Тверскую области, Санкт-Петербург и Республику Дагестан. Общий объём выпускаемой продукции традиционного прикладного искусства оставляет 80% выпускаемых изделий по стране.

Изделия, принятые на Художественно-экспертный совет, экспонируются для членов комиссии, представитель организации демонстрирует особенности изделий, подчеркивает индивидуальность каждой работы. Кроме изделий члены Совета могут рассмотреть упаковку изделия и изучить рекламно-сопроводительную документацию, характеризующую данную организацию народных художественных промыслов или индивидуально работающего мастера, занимающегося изготовлением изделий народных художественных промыслов.

Члены Совета могут задавать вопросы представителю организации, обсуждать изделия между собой и путём открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании принять решение об отнесении или не отнесении представленных изделий к изделиям народных художественных промыслов. В случае равного распределения голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

По итогам заседания Совета оформляется протокол, в котором отражаются решения, принятые на Совете [4, с. 4].

В течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Совет выдает организации народных художественных промыслов или индивидуально работающему мастеру, представившим изделия, выписку из протокола заседания с результатами экспертизы и Перечень изделий, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов, либо отказ от включения изделий в Перечень. В случае несогласия с решением Совета заявитель может обжаловать его в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совет рассматривает представленные организациями и индивидуально работающими мастерами типовые образцы и уникальные изделия в соответствии с Федеральным законом «О народных художественных промыслах» [5], перечнем видов производств и групп изделий народных

художественных промыслов принимает решение об отнесении изделий к изделиям народных художественных промыслов.

Среди основных критериев оценки изделий: художественный уровень изготавливаемых изделий, в том числе их исторически сложившаяся художественно-стилевая направленность, целостность художественного решения, функциональная принадлежность, характер бытования в современной среде, техническое качество изделия, уровень исполнительского мастерства и подлинность места происхождения [4].

В среднем на Совет обсуждаются не менее 15 изделий от одной организации, но производства, изготавливающие массовую посудную продукцию, художественную керамику могут представлять и более ста экземпляров (рис. 1, 2³⁷).

Рис. 1. Заседание Художественно-экспертного совета 6 декабря 2023 г. ПК «Дулёвский фарфор»

Рис. 2. Осмотр представленных изделий на заседании Художественно-экспертного совета 6 декабря 2023 г. ПК «Дулёвский фарфор»

Если организация или индивидуально работающий художник впервые подают в Совет заявление об отнесении их изделий к изделиям народных художественных промыслов, то количество образцов должно быть не менее 10 для составления заключения о художественно-стилевых особенностях изделий народных художественных промыслов и принятия решения о соответствии представленных изделий самобытным традициям заявленного промысла в данной местности.

На заседании Художественно-экспертного совета в 2023 г., которое проходило на предприятии акционерного общества «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», комиссия рассмотрела 40 изделий, 30 из них эксперты отнесли к изделиям народных художественных промыслов.

На заключительном заседании Совета в 2023 году общее количество представленных изделий составило более 350 наименований. Такое количество изделий можно объяснить значительным расширением ассортимента продукции предприятиями в связи с наступающими праздниками Новый год и Рождество.

³⁷ Рис. 1-4. – фото автора статьи.

Производственный кооператив «Дулевский фарфор» представил 120 наименований своей продукции и члены Совета могли осмотреть каждое изделие (рис. 1). Гжельскую керамику демонстрировали несколько предприятий: АО «Гжельский фарфоровый завод (76 изделий), ООО «Гжель – художественные мастерские» (12 изделий), ООО «Галактика и Компания» (21 изделие), ООО «Гжельский завод художественной росписи» представил 42 изделия, выполненные в новом колорите и по темному синему фону. ООО «Дочернее общество «Промыслы Вербилки» продемонстрировало 47 изделий. 11 шалей и платков – ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура». Завершали заседание АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» (7 шкатулок) и ОАО «Елочка» (3 елочных игрушки).

В 2022 г. Совет признал 598 изделий изделиями народных художественных промыслов [7].

Относительно небольшое количество изделий представляют предприятия, занимающиеся лаковой миниатюрной живописью, художественной резьбой по дереву, художественной резьбой по кости, художественной росписью по металлу (рис. 3, 4).

Рис. 3. Изделия АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи»

Рис. 4. Изделия ООО «Жостовская фабрика»

Совет осуществляет экспертизу новых изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных промыслов на основании письменного заявления организации или индивидуально работающего мастера. К заявлению о проведении экспертизы прилагаются: образцы изделий, выполненные в соответствующем материале; две цветные фотографии каждого изделия размером не менее 9 x 12 см, перечень образцов изделий народных художественных промыслов, представленных для регистрации. Организации дополнительно представляют копии учредительных документов и документов о государственной регистрации; краткую историческую справку об организации и традициях изготовления художественных изделий.

Совет также осуществляет экспертизу в части отнесения данных изделий к контрафактной продукции, нарушения авторских и смежных прав и незаконного использования средств индивидуализации товаров.

Региональный Художественно-экспертный совет представляет выписки из протоколов заседания и фотографии изделий, отнесенных к изделиям народных художественных промыслов, на федеральный Художественно-экспертный совет, на основании решения которого произведениям присваивается статус изделий признанного художественного достоинства.

Региональный Художественно-экспертный совет является одним из этапов присвоения изделиям статуса изделий признанного художественного достоинства, наличие таких изделий в ассортименте предприятий народных художественных промыслов дает предприятиям право на получение государственной поддержки и субсидий на развитие производства. Например, предприятия могут получить компенсацию оплаты налога на добавленную стоимость, коммунальных платежей до 90%, земельного налога, оплаты труда, рекламы в разных источниках (до 1 млн. руб.), что является хорошей поддержкой для сохранения стабильности и развития многих видов традиционного прикладного искусства и народных художественных промыслов.

Предприятия заинтересованы в поддержке государства и понимают всю сложность создания изделий признанного художественного достоинства. Для создания таких изделий необходимы высококвалифицированные специалисты – художники, знающие исторические, региональные, стилистические, технологические, композиционные, колористические особенности конкретного вида традиционного прикладного искусства. Таких высококвалифицированных художников готовят в профильных учебных заведениях, например, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)» и ее филиалах.

Для учебного заведения получить для изготавливаемых студентами изделия статус признанного художественного достоинства очень важно. Это показывает высокий уровень подготовки студентов, их умения, знания при создании изделий традиционного прикладного искусства.

Студентам важно понимать, что они носители уникального искусства и могут создавать изделия, которые достойны статуса изделий признанного художественного достоинства.

В 2023 г. на заседании регионального Художественно-экспертного совета, состоявшемся на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, впервые были представлены и получили статус изделий народных художественных промыслов 18 работ Богородского института художественной резьбы по дереву (филиал Высшей школы народных искусств) (рис. 5, 6³⁸) [1, с. 16]. «При рассмотрении на Федеральном

---

³⁸ Рис. 5, 6. – Наумов В. М. Произведения студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – образцы изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства / В. М. Наумов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 1 (43). – С. 16-23. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-16-23. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-05.pdf (дата обращения: 16.02.2024). – EDN UQVQQN.

Художественно-экспертном совете Министерства промышленности и торговли Российской Федерации всем произведениям был присвоен статус произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства» [2, с. 16].

Рис. 5. Художественно-экспертный совет знакомится с изделиями Богородского института художественной резьбы по дереву

Рис. 6. А.В. Серебряков. Скульптура «Гармонист». Богородская художественная резьба по дереву

Прежде чем приступить к оценке самих изделий члены экспертного совета посетили Богородский институт художественной резьбы по дереву, познакомились с процессом обучения будущих художников-резчиков, осмотрели мастерские по производству изделий. Изучили богатую коллекцию методического фонда и музея богородской резьбы, где представлены работы выпускников за весь период существования учебного заведения – 100 лет. Присвоение такого высокого статуса изделиям стало возможным благодаря большой работе всего коллектива института. Представленные изделия выполнены студентами разных курсов обучения.

Литература

1. Наумов В. М. Произведения студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – образцы изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства / В. М. Наумов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2023. – № 1 (44). – С. 16-23. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-1-16-23. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-05.pdf (дата обращения: 16.02.2024). – EDN UQVQQN.

2. О методических рекомендациях по отнесению продукции к изделиям художественных промыслов : письмо Минэкономики РФ и Госкомстата РФ от 27 июля 1993 г. NN МЮ-634/14-150, 10-6-1/247. – Текст : электронный // Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/5380025/#block_1000 (дата обращения: 16.02.2024).

3. О территориальном художественно-экспертном совете по декоративно-прикладному искусству Администрации Московской области : распоряжение Администрации Московской области от 06.06.1994 N 415. – Текст : электронный // Гарант.ру : информационно-правовой портал. – URL: <https://base.garant.ru/28940959/#friends> (дата обращения: 16.02.2024).

4. О Художественно-экспертном совете Московской области по народным художественным промыслам : распоряжение Министерства культуры и туризма Московской области от 28.11.2022 № 17PB-173. – Текст : электронный // Министерство культуры и туризма Московской области : сайт. – URL: <https://mk.mosreg.ru/deyatelnost/narodnye-khudozhestvennyepromysly/16-01-2024-12-50-16-rasporyazhenie-ministerstva-kultury-i-turizma-mosk> (дата обращения: 16.02.2024).

5. О внесении изменений в Федеральный закон «О народных художественных промыслах от 12.12.2023 № 585-ФЗ. – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/federalnyy-zakon-ot-12-12-2023-585-fz-ovnesenii-izmeneniy-v-federalnyy-zakon-o-narodnykh-khudozhest/> (дата обращения: 16.02. 2024).

6. Российская Федерация. Законы. О народных художественных промыслах в Московской области : закон Московской области № 77/2000-03 : принят 17 ноября 2000 года. – Текст : электронный // Министерство культуры и туризма Московской области : сайт. – URL: <https://mk.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/bazovoe-zakonodatelstvo/zakon-moskovskoy-oblasti-ot-17112000-772000-03-onarodnykh-khudozhestvennykh-promyslakh-v-moskovskoy-oblasti> (дата обращения: 16.02.2024).

7. Третье заседание Художественно-экспертного совета НХП состоялось в Подмосковье. – Текст : электронный // Министерство культуры и туризма Московской области : сайт. – URL: <https://mk.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-09-2023-12-27-29-trete-zasedanie-khudozhestvenno-ekspertnogo-soveta> (дата обращения: 16.02.2024).

References

1. Naumov V. M. Proizvedeniya studentov Bogorodskogo instituta xudozhestvennoj rez`by` po derevu – obrazcy izdelij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov priznannogo xudozhestvennogo dostoinstva / V. M. Naumov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – № 1 (44). – S. 17-25. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-1-16-23. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-05.pdf (data obrashheniya: 16.02.2024). – EDN UQVQQN.

2. О методических рекомендациях по отнесению продукции к изделиям художественных промыслов : пис`мо Mine`konomiki RF i Goskomstata RF ot 27 iyulya 1993 g. NN MYu-634/14-150, 10-6-1/247. – Текст : e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: https://base.garant.ru/5380025/#block_1000 (data obrashheniya: 16.02.2024).

3. O territorial`nom xudozhestvenno-e`kspertnom sovete po dekorativno-prikladnomu iskusstvu Administracii Moskovskoj oblasti : rasporyazhenie Administracii Moskovskoj oblasti ot 06.06.1994 N 415. – Tekst : e`lektronny`j // Garant.ru : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/28940959/#friends> (data obrashheniya: 16.02.2024).

4. O Xudozhestvenno-e`kspertnom sovete Moskovskoj oblasti po narodny`m xudozhestvenny`m promy`slam : rasporyazhenie Ministerstva kul`tury` i turizma Moskovskoj oblasti ot 28.11.2022 № 17RV-173. – Tekst : e`lektronny`j // Ministerstvo kul`tury` i turizma Moskovskoj oblasti : sajt. – URL: <https://mk.mosreg.ru/deyatelnost/narodnye-khudozhestvennyye-promysly/16-01-2024-12-50-16-rasporyazhenie-ministerstva-kulturny-i-turizma-mosk> (data obrashheniya: 16.02.2024).

5. O vnesenii izmenenij v Federal`ny`j zakon «O narodny`x xudozhestvenny`x promy`slax ot 12.12.2023 № 585-FZ. – Tekst : e`lektronny`j // Oficial`ny`j internet-portal pravovoj informacii. – URL: <http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/federalnyy-zakon-ot-12-12-2023-585-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-federalnyy-zakon-o-narodnykh-khudozhest/> (data obrashheniya: 16.02. 2024).

6. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O narodny`x xudozhestvenny`x promy`slax v Moskovskoj oblasti : zakon Moskovskoj oblasti № 77/2000-03 : prinyat 17 noyabrya 2000 goda. – Tekst : e`lektronny`j // Ministerstvo kul`tury` i turizma Moskovskoj oblasti : sajt. – URL: <https://mk.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/bazovoe-zakonodatelstvo/zakon-moskovskoy-oblasti-ot-17112000-772000-03-o-narodnykh-khudozhestvennykh-promyslakh-v-moskovskoy-oblasti> (data obrashheniya: 16.02.2024).

7. Tret`e zasedanie Xudozhestvenno-e`kspertnogo soveta NXP sostoyalos` v Podmoskov`e. – Tekst : e`lektronny`j // Ministerstvo kul`tury` i turizma Moskovskoj oblasti : sajt. – URL: <https://mk.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-09-2023-12-27-29-trete-zasedanie-khudozhestvenno-ekspertnogo-soveta> (data obrashheniya: 16.02.2024).

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 745.55

Колобов В.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры ювелирного и косторезного искусства, заведующий мастерской косторезного искусства им. Н.Д. Буторина ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: kolobov.kvn@gmail.com

Kolobov V.N., Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of jewelry and bone carving art, head of the bone carving art workshop named after N.D. Butorina, federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)», 191186, St. Petersburg, emb. Canal Griboyedov, 2, lit. A, e-mail: kolobov.kvn@gmail.com

Применение органических и неорганических материалов в косторезном искусстве: новый взгляд на художественную композицию современных изделий

Application of organic and inorganic materials in bone carving art: a new look on the artistic composition of modern products

Аннотация. В статье рассматриваются различные органические и неорганические материалы, используемые для создания художественных произведений в косторезном искусстве. Проанализированы и перечислены возможности применения традиционных и нетрадиционных материалов в художественной резьбе по кости. Представлена условная классификация материалов, используемых в косторезном искусстве. Проведен краткий художественный анализ некоторых современных изделий с применением нетрадиционных материалов для косторезного искусства.

Ключевые слова: косторезное искусство, органические материалы, неорганические материалы, технологические материалы, поделочные материалы, искусственный, синтетический, натуральный, композиция, художественная резьба по кости, изделие.

Abstract. The article discusses various organic and inorganic materials used to create works of art in bone carving. The possibilities of using traditional and non-traditional materials in artistic bone carving are analyzed and listed. A conditional classification of materials used in bone carving art is presented. A brief artistic analysis of some modern products using non-traditional materials for the art of bone carving has been carried out.

Keywords: bone carving art, organic materials, inorganic materials, technological materials, ornamental materials, artificial, synthetic, natural, composition, artistic bone carving, product

История художественной резьбы по кости насчитывает не одну тысячу лет. С древнейших времен обработкой костей, зубов и рогов животных люди занимались повсеместно, т. к. кость один из самых доступных материалов. Изначально древние люди изготавливали из кости утилитарные предметы быта, орудия труда, охоты и др., не имеющих художественной ценности. По мере развития и совершенствования резьбы по кости, выделился самостоятельный вид – косторезное искусство, в котором превалировала художественно-творческая ценность произведения.

В косторезном искусстве принято относить к традиционным поделочным материалам различные вещества или организмы биогенного характера: твердые части скелета млекопитающих: рога, кости, зубы и другие твердые ткани животных. В регионально-географических центрах косторезного искусства сформировались художественно-композиционные особенности, на которые повлияли местные особенности культуры и традиции, в т.ч. разнообразие местной флоры и фауны.

В косторезном искусстве для художественной композиции произведения огромное значение имеет материал. Каждый художник или мастер художественной резьбы по кости ориентируется на наличие материала, его технологические возможности и характеристики.

Используемые в косторезном искусстве материалы можно условно классифицировать на две большие группы: *технологические материалы* и *поделочные материалы*. Каждая на подгруппы: *органические* и *неорганические* материалы, которые группируются в более точные разделы: *натуральные (природные)*, *искусственные* и *синтетические* материалы. На рисунке 1³⁹ представлена модель общей классификации материалов, а в таблицах 1-3 перечислен ассортимент некоторых поделочных и технологических материалов.

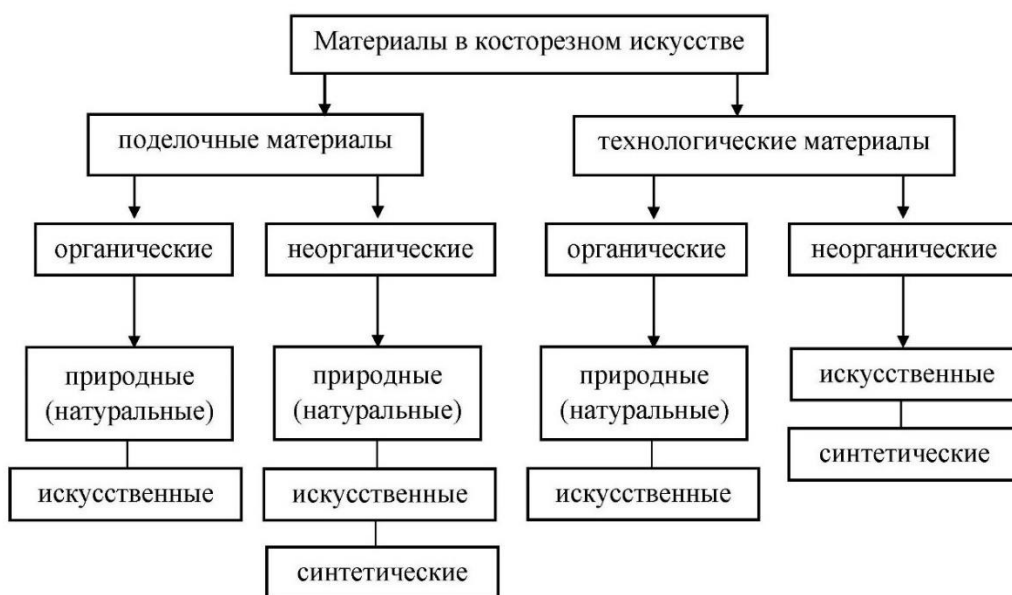

Рис. 1. Общая классификация материалов, используемых в косторезном искусстве

³⁹ Рис. 1. – фото автора статьи.

Общая классификация материалов, используемых в косторезном искусстве, предполагает деление на органические и неорганические материалы не с точки зрения классической химии, а в контексте живой и неживой природы. К органическим материалам относятся те, которые имеют биогенный характер происхождения, к неорганическим – материалы и вещества, относящиеся к неживой природе (металлы, камни, соли и т.д.).

Таблица 1.

Классификация материалов, применяемых в косторезном искусстве

Поделочные материалы				
Органические		Неорганические		
Натуральные (природные)	Искусственные	Натуральные (природные)	Искусственные	Синтетические
Технологические материалы				
Органические		Неорганические		
Натуральные (природные)	Искусственные	Искусственные	Синтетические	

Таблица 2.

Перечень поделочных материалов, применяемых в косторезном искусстве

Органические материалы	
Натуральные (природные) материалы	Искусственные материалы
<p>Кости. Кости крупного рогатого скота, мамонтов, моржей, верблюдов, китов, лошадей, оленей и др. млекопитающих.</p> <p>Зубы и бивни. Зубы кашалота, зубы и бивни моржа, зубы медведя, зубы и бивни мамонта и слона, бивни нарвала, зубы бегемота.</p> <p>Рога. Рога семейства полорогих: рога коровы, барана, козла. Рога семейства оленевых: рога лосей и разных видов оленей.</p> <p>Рог носорога.</p> <p>Усы кита (серый и гренландский киты).</p> <p>Ухо кита (серый и гренландский киты).</p> <p>Бакулюм (кость полового органа) моржа.</p> <p>Панцирь черепахи. Кожа животного.</p> <p>Шкура (ворс) животного.</p> <p>Рыбья кожа. Коготь медведя.</p> <p>Жемчуг дикий (натуральный).</p> <p>Жемчуг культивированный (натуральный).</p> <p>Перламутр натуральный.</p> <p>Кораллы (останки скелетов коралловых полипов).</p> <p>Янтарь натуральный.</p> <p>Копал натуральный.</p> <p>Дерево (древесина).</p> <p>Кап (древесный). Сувель (древесный)</p>	<p>Жемчуг майорка (искусственный)</p> <p>Перламутр искусственный</p> <p>Янтарь искусственный:</p> <p>Бернит (буранит) (янтарный порошок (5%) с полиэфирными смолами)</p> <p>Фатуран (смесь янтарной стружки и пыли, а также примесей смол)</p> <p>Амброид (разновидность спрессованного и формованного янтара)</p> <p>Эбонит (на основе натурального и синтетического каучука)</p> <p>Стабилизированные материалы:</p> <p><i>Стабилизированные бивни, зубы, рога и кости</i></p> <p><i>Стабилизированная древесина</i></p>

Неорганические материалы	
Натуральные (природные)	Искусственные и синтетические материалы
<p>Слюда (минерал из группы алюмосиликатов).</p> <p>Нефрит (зелёная разновидность тремолита).</p> <p>Бирюза (минерал класса карбонаты из группы малахита (малахит, азурит).</p> <p>Яшма (плотная скрытокристаллическая горная порода).</p> <p>Гагат (разновидность каменного угля) Известен также под.</p> <p>Обсидиан (природное вулканическое стекло, эффузивная (магматическая) горная порода.</p> <p>Окаменелое дерево (окаменелость).</p> <p>Халцедон (полупрозрачный минерал).</p> <p>Стеатит (талькохлорит или «мыльный камень»).</p> <p>Агат (разновидность тонковолокнистого халцедона и кварца) названиями: лигнит – «чёрный янтарь», «чёрная яшма»</p>	<p>Искусственные:</p> <p>Цветные металлы и их сплавы (золото, серебро, платина, мельхиор, латунь и др.), виды стали</p> <p>Драгоценные и полудрагоценные камни (<i>природные минералы</i>, которые приобрели блеск и красоту, возникающий при светопреломлении, после огранки и полировки).</p> <p><i>Драгоценные камни:</i> алмаз, изумруд, рубин, сапфир. <i>Полудрагоценные камни:</i> аметист, хризолит, гранат, топаз</p> <p>Синтетические:</p> <p>Сапфиры (синтетические)</p> <p>Эбонит (синтетический) на основе синтетических каучуков</p> <p>Эпоксидные смолы (синтетический олигомерный состав) смола и отвердитель</p>

Таблица 3.

Перечень технологических материалов, применяемых
в косторезном искусстве

Органические материалы	
Натуральные (природные) материалы	Искусственные материалы
<p>Красители:</p> <p>Луковая шелуха.</p> <p>Чёрный чай.</p> <p>Ягоды.</p> <p>Кора деревьев.</p> <p>Корни барбариса.</p> <p>Древесина кампешевого дерева.</p> <p>Различные травы и др.</p> <p>«Кармин» – красители животного происхождения, полученный из высушенных и растертых тел насекомых <i>кошенили</i>.</p> <p>Мел природный (карбонат кальция)</p>	<p>Животные клеи (глиотиновые клеи):</p> <p>Костный клей (кости крупного рогатого скота)</p> <p>Рыбий клей: осетровый (из плавательного пузыря), тресковый (из кожи и плавательного пузыря)</p> <p>Мездровый клей (из мездры – подкожная часть шкуры животного (клетчатка))</p> <p>Растительные клеи:</p> <p>Крахмальный клей, смолы, соевый (бобовый)</p> <p>Растительные клеи практически не применяются, т. к. они обладают низкими сцепными свойствами</p> <p>Мел (искусственный)</p> <p>Войлок (фетр)</p>

Неорганические материалы	
Искусственные материалы	Синтетические материалы
<p>Сода (технические натриевые соли угольной кислоты, щелочные вещества): Кальцинированная сода (карбонат натрия) Пищевая сода (гидрокарбонат натрия) Каустическая сода (гидроксид натрия, едкий натр) Пероксид водорода (перекись водорода, пергидроль) Хлорная известь (белизна) Медный купорос (сульфат меди, медь серноокислая) Железный купорос (сульфат железа, железо серноокислое) Хромпик (дихромат калия, двухромовоокислый калий, бихромат калия) Хлорид кобальта (дихлорид кобальта) Хлорид никеля (безводный хлорид никеля) Хромат калия Нитрат кобальта Марганцовка (перманганат калия) Этанол (спиртосодержащие жидкости) Клеи и смолы (искусственные) Скипидар</p>	<p>Эпоксидные смолы и клеи (синтетические). На основе эпоксидных смол и продуктов их модификации. Для изготовления используют синтезированные смолы и каучуки (синтетические вещества). Синтетические клеи: поливинилацетатный (ПВА), эпоксидный, цианокрилатный, акриловый. Синтетические (анилиновые) красители Кислотные, основные (катионные), протравные, прямые и активные красители Бензин Уайт-спирит Лак</p>

Основным *поделочным* материалом считаются органические материалы биогенного характера – твердые органы млекопитающих, но могут относиться и различные организмы растительного происхождения, например, древесина.

К технологическим материалам относятся те, что используются в процессе изготовления художественного изделия, например, соединение деталей, окрашивание, отбеливание или обезжиривание кости: различные виды клея, красители, обезжириватели или отбеливатели.

К *натуральному (природному)* поделочному материалу в косторезном искусстве относятся материалы естественного природного происхождения, которые используются в художественной обработке без изменения естественной внутренней структуры или химического состава. Природный поделочный материал при изготовлении художественных изделий, в основном, подвергается внешним изменениям в результате художественной обработки или окрашивания, но с сохранением естественной структуры (рисунка) материала. К натуральным (природным) материалам могут относиться как *органические* материалы биогенного характера (твердые ткани органов млекопитающих, растений), так и *неорганические* материалы (минералы, поделочные камни).

К *искусственному* поделочному материалу относятся природные материалы, подверженные определенным изменениям благодаря вмешательству человека. Свойства и характеристики такого материала отличаются от естественных природных (натуральных), чаще всего они изготавливаются из соединения натуральных продуктов и не встречаются в природе. Например, искусственный поделочный материал янтарь фатуран (смесь янтарной стружки и пыли, а также примесей смол) или амброид (агломерированный янтарь) – разновидность отлитого, спрессованного и формованного янтаря [8], костная пыль, смешанная с пластификаторами и смолами и подверженная прессованию, эбонит (на основе натурального и синтетического каучука) используется в качестве имитации и замены натурального черного эбенового дерева.

К *синтетическим материалам* относятся материалы на основе полимеров, получаемые в специализированных химических лабораториях или на производстве искусственным путем в результате реакций синтеза – полимеризации или поликонденсации. В косторезном искусстве синтетические материалы в качестве поделочных материалов используются лишь для имитации натурального материала, т. е. различных подделок, но в некоторых случаях играют роль элементов конструкции художественного изделия.

В качестве технологических материалов, синтетические материалы используются (к ним относятся: различные виды клея, эпоксидные смолы, синтетический эбонит, бензин, уайт-спирит и др.).

Традиционно резчики по кости в качестве поделочного материала часто использовали твердые органы млекопитающих – кости, зубы, рога. Например, на Чукотке в качестве конструкции жилищ применяли китовые кости, а китовые усы использовали как полозья для саней и лыж [3, с. 25-26]. Из-за своей крупной пористой структуры, по сравнению с бивнем мамонта и клыком моржа, китовые кости не подходят для изделий с мелкой детализацией художественной резьбы. Кости пригодны для крупных скульптур с интересным декоративным эффектом, имитирующим шерсть таких животных как бурые медведи и мамонты. Косторезы Чукотки и Магадана продолжают работать с китовой костью (ребра, позвонки, челюсти и межпозвоночные диски), используя их в творчестве как самостоятельное художественное изделие, декоративное дополнение или постаменты (подставки).

Клык моржа – материал достаточно твердый, отлично обрабатывается и полируется, но декоративная структура твердого вторичного иррегулярного дентина, заполняющего полость пульпы (среди многих косторезов называется «шадрой»), не подходит для рельефных изображений. В скульптурных композициях «шадра» несколько не снижает ценность изделия. Благодаря способности легко поддаваться полированию, бивень моржа имеет высокий коэффициент отражения света, а сами изделия тактильно приятны. Видимо, поэтому эскимосы и прибрежные чукчи,

заметив такие свойства материала, сохранили стилистику минимализма в художественной резьбе.

Бивни мамонтов и слонов имеют практически схожие между собой характеристики, которые используются в художественных изделиях косторезного искусства. Размеры бивней, их свойства, цвет и уникальная сетчатая текстура, позволяют изготавливать художникам высокохудожественные произведения с уникальными декоративными особенностями художественной композиции. К сожалению, минус гипертрофированных зубов – чувствительность к перепадам температуры и влажности, что требуют определенных условий хранения.

Рога семейства оленевых (лоси, олени) – это костные образования, цельные, но пористые внутри, с компактной частью вокруг. Самые плотные части рога – отростки. Благодаря интересным внешним формам и характеристикам рогов, художники-косторезы используют их в произведениях, как целыми, так и отдельные фрагменты в наборных скульптурных композициях. В произведениях ямальских и таймырских косторезов часто встречаются художественные образы, вписанные в естественные формы рогов оленей. Такой подход к композиции является необычным направлением косторезного искусства, которое формирует художественный стиль, отличающийся от стилей других косторезных школ.

Кератиновые рога крупного и мелкого рогатого скота семейства полорогих, использовали в изготовлении пороховниц, различных гребней, резных композиций, в инкрустации.

Кости скелета животных обрабатывали еще в древности. В Древней Руси косторезы занимались художественной резьбой не только по оленевым рогам, но и по трубчатым костям крупного рогатого скота, т. к. этот материал был самым доступным и дешевым.

Ухо кита является редким поделочным материалом в косторезном искусстве, в связи с запретом или ограниченной добычей китообразных млекопитающих. В нашей стране доступны ушные раковины гренландского и серого китов на Чукотке. Ухо кита является достаточно твердым поделочным материалом, имеющим своеобразную форму закрученной раковины, что позволяет выполнять различные рельефные изображения.

В косторезном искусстве зубы кашалота использовали еще с XVIII – XIX вв. Китобои в свободное время гравировали на зубах кашалота, но, со временем, гравирование сформировалось в отдельное художественное направление – скримшоу, распространившееся в странах Европы и США. Зуб кашалота не только гравировать, но и используют для создания художественных скульптур.

Кроме традиционных поделочных материалов, используется широкий диапазон нетрадиционных для косторезного искусства поделочных и технологических материалов. Особенно эта тенденция усилилась в XX – XXI вв.

В XX в. происходит процесс общей электрификации производства, транспорта, техники, быта. Электротехнический прогресс затронул и

косторезное искусство, когда на смену ручному и механическому инструменту приходит электромеханическое оборудование и инструменты, ускорившие и облегчившие технологический процесс изготовления художественных изделий из кости. В этот же период расширяется и обогащается ассортимент поделочного и технологического материалов, художественно-композиционное решение произведений.

Среди поделочных материалов помимо традиционных, т. е. твердых органов млекопитающих животных, используются и нетрадиционные органические материалы биогенного характера: жемчуг, перламутр, янтарь, древесина, коралл, а также разновидность этих материалов.

К неорганическим поделочным материалам относятся минералы, а именно разновидности поделочных камней: нефрит, обсидиан, халцедон, гагат, яшма, стеатит, и даже слюда. Поделочные камни в косторезном искусстве России стали широко использоваться в XX – XXI вв., особенно на Магадане.

В первой половине XX в. на Чукотке в гравюре, выполненной на моржовых клыках, художники стали использовать цветные карандаши, обогатив художественную колористику сюжетных композиций. Холмогорские же мастера традиционно используют для гравировки масляные краски, смешанные с пчелиным воском, либо восковые карандаши.

Начиная с 1930-х гг. разворачивается активную деятельность Кустарный музей, а в 1931 г. на его базе создается Научно-экспериментальный кустарный институт. В 1932 г. преобразовывается в Институт художественной и кустарной промышленности, а с 1941 г. переименован в Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП) [9], занимавшийся изучением, сохранением, а позднее «адаптацией» к современным условиям народного декоративно-прикладного искусства. В области косторезного искусства в НИИХП работали научные сотрудники, искусствоведы, технологи и художники, которые не только изучали историю, традиционные технологии и художественные стили косторезных центров, но и сами разрабатывали художественные композиции, технологии художественной обработки кости и образцы. Например, приглашали опытных консультантов, художников, владевших художественной обработкой кости, таких как М.Д. Раков и С.П. Евангулов, И.Л. Карахан. Искусствовед В.М. Василенко читал лекции, а Т.Б. Митлянская исследовала собрания музейных фондов, публиковали искусствоведческие труды в области косторезного искусства [6].

Если до конца XIX в. чаще всего использовались в качестве красителей различные природные материалы, в основном растительного происхождения, то XX – XXI вв. уже используются различные минеральные или химические вещества и красители искусственного происхождения, особенно разработанные сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности рецепты глубинного окрашивания для обогащения декоративных свойств костей крупного рогатого скота, ее низких сортов, а также коровьих и оленевых рогов [1, с. 163]. Среди природных

материалов для окрашивания используются: луковая шелуха, ягоды, листья растений, древесная кора и другие формы растений. Среди химических веществ, например, сульфаты: медный купорос, железный купорос; или же соли неорганических кислот: дихромат калия, дихлорид кобальта, хлорид никеля, хромат калия, нитрат кобальта, а также марганцовка (перманганат калия) [4, с. 60-62]. Синтетические (анилиновые), кислотные, протравные, катионные, прямые красители.

Практически до середины XX в. в косторезном искусстве применялись природные виды клея – животные или глютеновые, гораздо реже растительные. Но во второй половине XX в. применяется новый синтетический клей – поливинилацетатный клей (ПВА). Именно он по своим характеристикам и свойствам подходит для технологий оклейных и монтировочных работ косторезных изделий. Эпоксидный клей, несмотря на то, что его производственное распространение началось во второй половине XX века, большой популярностью не пользовался в косторезном искусстве до начала XXI в.

Цианакрилатные виды клея (суперклей) из-за своей способности быстро схватываться и склеивать материалы за период от нескольких секунд до нескольких минут хорошо подходит для различных технологических операций, в которых необходимо временно закрепить или зафиксировать материалы, а также при различных поломках элементов изделий из кости применяется для быстрого устранения дефектов. В СССР такой клей назывался «Циакрин» [2].

Акриловые виды клея (водно-дисперсионные) по своим свойствам не уступают клеям ПВА, имеют хорошую адгезию, не токсичные и не горючие. Возможно, со временем акриловые виды клея сместят поливинилацетатные в косторезном искусстве.

Среди отбеливателей для кости самым популярным является перекись водорода (30-37%), не имеющая аналогов. Для трубчатых костей крупного рогатого скота в качестве обезжиривателя и отбеливателя подходит кальцинированная, пищевая или каустическая соды. Также в качестве обезжиривателя и отбеливателя кости используется бензин, уайт-спирит или скипидар технический [5, с. 32-33].

Одним из самых важных условий, влияющих на художественную композицию произведений, является наличие поделочного материала, его свойства и характеристики.

В современных изделиях косторезного искусства в художественной композиции используется большой диапазон различных материалов, влияющие на художественно-образное состояние изделия. Благодаря логистике транспортных перевозок, производству и доступности любых товаров, многие художники используют нетрадиционные для косторезного искусства материалы, благодаря чему рождаются новые художественно-композиционные образы косторезных изделий.

Среди синтетических материалов используются эпоксидные смолы, сыскавшие большую популярность, т. к. они не только стабилизируют кость

и дерево, но и заливаются в определенные формы, имитируя различные предметы или объекты.

На рисунке ²⁴⁰ представлена скульптурная композиция «Земноводные», в которой для имитации воды используется эпоксидная смола. Эпоксидной смолой залита поверхность 2-3 мм, так, чтобы не скрывала костяные элементы, имитирующие флору пруда. В результате эксперимента с нетрадиционным

синтетическим материалом, появилось новое видение художественных композиций.

Рис. 2. В. Малышев. Скульптура «Земноводные». Учебная работа. 2019 г.

Для таких инструментов

Дерево дуб, кость «цевка», рог лося, эпоксидная смола. Преподаватель: В.Н. Колобов

как ножи на рукояти, в качестве декоративных плоских накладок или цельных кусков, применяют стабилизированные зубы или бивни мамонта. Благодаря стабилизации, зубы и бивни приобретают устойчивость к неблагоприятному воздействию внешних условий и факторов, повышая технологические качества изделий. Художественно-декоративные характеристики материалов украшают ножи индивидуальным рисунком, облагораживая инструмент эстетическими и эргономическими качествами (рис. 3⁴¹).

Рис. 3. Нож с рукояткой из стабилизированного зуба мамонта

Различные поделочные камни, например, бирюза, халцедон, или гагат используются магаданскими мастерами в художественных произведениях в качестве постаментов, декоративных вставок, элементов, инкрустированных в кость.

⁴⁰ Рис. 2. – фото автора статьи.

⁴¹ Рис. 3. – [Popgun.ru](http://popgun.ru). Популярное оружие. – URL: <https://popgun.ru/viewtopic.php?p=24344717> (дата обращения: 11.11.2023).

Н.В. Сапега, например, использует халцедон в качестве подставки (рис. 4⁴²), чтобы передать образ льдины, на которой стоит медведь, поймавший добычу. Халцедон настолько органично вписывается в композицию, отлично передает ощущения ледяного холода арктической зоны, в которой обитают животные.

В работе И.П. Корченкова использует агат не только в качестве подставки, но и как имитация ровной глади воды, по которой плывут два лебедя (рис. 5⁴³). Благодаря внешним характеристикам поделочных камней, усиливается художественно-образные характеристики произведения.

На рисунке 6⁴⁴ представлена подвеска инкрустированная фрагментами бирюзы, которые стали акцентами абстрактной композиции.

Драгоценные металлы и драгоценные поделочные камни использовались не только в косторезном искусстве в древности и средневековье, но и в настоящее время. Художественные изделия из кости сочетают в одном произведении технологии и материалы как ювелирного, так и косторезного искусства (церковная утварь, скульптуры или украшения). Так, в работах О.В. Федухиной используются драгметаллы и камни (рис. 7⁴⁵).

Рис. 4. Н.В. Сапега. Скульптура «Арктика». Халцедон, клык моржа (Магадан)

Рис. 5. И.П. Корченков. Скульптура «Лебединое озеро». Ископаемый клык моржа, агат (Магадан)

⁴² Рис. 4. – фото Н.В. Сапега – автора скульптуры «Арктика».

⁴³ Рис. 5. – Косторез. – URL: <http://kostorez.ru/work/birds/k913/> (дата обращения: 11.01.2024).

⁴⁴ Рис. 6. – II Международный фестиваль косторезное искусство народов мира: каталог выставки / составитель К.Б. Кузьминых и др. – Магадан: [б. и.], 2019. – С. 124.

⁴⁵ Рис. 7. – Там же. – С. 118.

Рис. 6. Ю.Р. Шахойн. Подвеска. Бивень мамонта, бирюза, серебро. 2017 г. (Новосибирск)

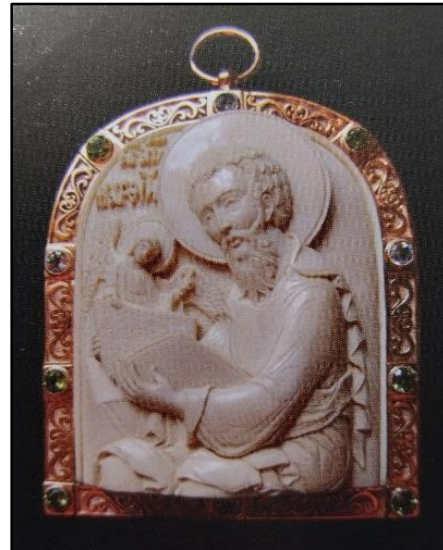

Рис. 7. О.В. Федухина. Подвеска «Апостол Андрей». Бивень мамонта, золото, камни. 2018 г. (Архангельск)

Жемчуг достаточно широко распространен в декоративно-прикладном и ювелирном искусстве. Чаще всего используются жемчужины целиком, без какой-нибудь художественной резьбы самих горошин. Но в настоящее время многие мастера выполняют художественную обработку жемчуга, например, японский ювелир Синдзи Накабы, занимающийся резьбой по жемчугу [7]. В косторезном искусстве жемчуг используется цельный, в качестве декоративного дополнения художественной композиции, как в украшениях, так и в крупных произведениях.

Очень редко в косторезном искусстве используется рыба́я шкура (кожа), т. к. для работы с ней необходимы определенные знания и умения по технологии обработки, лишь единицы мастеров работают с ней. Тем не менее, есть косторезы, которые используют и такой материал. Н.С. Акишкин в крупных произведениях комбинирует традиционные поделочные материалы косторезного искусства с рыба́ей кожей (рис. 8⁴⁶).

Такой поделочный материал как янтарь всегда использовался в косторезном искусстве, обогащая цветовым колоритом художественные произведения из кости. Янтарь использовался в качестве декоративного дополнения, усиливающего контрастно-пятновое решение, в качестве элементов для инкрустации в кость, например при изготовлении глаз, или отдельные элементы произведения (рис. 9⁴⁷).

⁴⁶ Рис. 8. – II Международный фестиваль косторезное искусство народов мира: каталог выставки / составитель К.Б. Кузьминых и др. – Магадан: [б. и.], 2019. – С. 15.

⁴⁷ Рис. 9. – Там же. – С. 36.

Рис. 8. Н.С. Акишкин. Композиция «Крест из прошлого». Кость, дерево, рыба кожа. 2018 г. (Хабаровск)

Рис. 9. В.М. Вихлянец. Скульптура «Колочий пинагор». Бивень мамонта, дерево, янтарь. 2019 г. (Магадан)

Перламутр, несмотря на то, что применяют чаще в ювелирных изделиях, встречается и в косторезном искусстве. Перламутром оформляют художественные изделия не только инкрустируя его в кость или дерево, но и в качестве отдельных резных элементов.

В настоящее время в косторезном искусстве художники используют в творческих работах разные технологические и поделочные материалы органического (биогенные) и неорганического происхождения. Одни продолжают работать с традиционными материалами, другие в поисках индивидуального почерка и авторского стиля экспериментируют и комбинируют новые материалы. Благодаря экспериментам расширен диапазон художественных произведений, в которых одним из ключевых факторов художественного декора является сам материал.

Литература

1. Абросимова А. А. Художественная резьба по дереву, кости и рогу : учебное пособие / А. А. Абросимова, Н. И. Каплан, Т. Б. Митлянская. – Москва : Высшая школа, 1998. – 192 с.
2. Айрапетян Л. Х. Справочник по клеям / Л. Х. Айрапетян, В. Д. Заика, Л. А. Яшина. – Текст : электронный. – Ленинград : Химия, 1980. – 304 с. – URL: <https://archive.org/details/B-001-018-242/page/n5/mode/2up> (дата обращения: 28.01.2024).
3. Колобов В. Н. Косторезное искусство Чукотки : учебно-методическое пособие / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – 175 с. – ISBN 978-5-907542-92-1.
4. Колобов В. Н. Материаловедение : учебник для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России.

Профиль – художественная резьба по кости / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 80 с. – ISBN 978-5-906697-59-2.

5. Колобов В. Н. Технология художественной резьбы по кости : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественная резьба по кости / В. Н. Колобов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 83 с. – ISBN 978-5-6042073-6-9.

6. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС. Пояснения к единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). – Текст : электронный. // Евразийская экономическая комиссия : [официальный сайт]. – URL: <https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/psn/> (дата обращения: 5.11.2023).

7. Резьба по жемчугу от Синдзи Накаба // MIUKI-MIKADO. Виртуальная Япония : [сайт о Японии и японцах]. – Текст : электронный. – URL: <https://miuki.info/2016/05/rezba-po-zhemchugu-ot-sindzi-nakaba-shinji-nakaba/> (дата обращения: 26.01.2024).

8. Хохлова Е. Н. Как возрождали народное искусство в СССР / Е. Н. Хохлова. – Текст : электронный // MIUKI-MIKADO. Виртуальная Япония : [сайт о Японии и японцах]. – URL: <https://art-life.biz/rus/files/hoxlova.PDF> (дата обращения: 26.01.2024).

9. Юркова В. А. Роль художественного образования в сохранении народных традиций / В. А. Юркова // Гуманитарное пространство : электронный журнал. – 2018. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nepreryvnogo-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-sohranении-narodnyh-traditsiy-rossii?ysclid=ludxik7vj3282900187> (дата обращения: 26.01.2024).

References

1. Abrosimova A. A. Xudozhestvennaya rez`ba po derevu, kosti i rogu : uchebnoe posobie / A. A. Abrosimova, N. I. Kaplan, T. B. Mitlyanskaya. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1998. – 192 s.

2. Ajrapetyan L. X. Spravochnik po kleyam / L. X. Ajrapetyan, V. D. Zaika, L. A. Yaishina. – Tekst : e`lektronny`j. – Leningrad : Ximiya, 1980. – 304 s. – URL: <https://archive.org/details/B-001-018-242/page/n5/mode/2up> (data obrashheniya: 28.01.2024).

3. Kolobov V. N. Kostoreznoe iskusstvo Chukotki : uchebno-metodicheskoe posobie / V. N. Kolobov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 175 s. – ISBN 978-5-907542-92-1.

4. Kolobov V. N. Materialovedenie : uchebnik dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slor Rossii. Profil` – xudozhestvennaya rez`ba po kosti / V. N. Kolobov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 80 s. – ISBN 978-5-906697-59-2.

5. Kolobov V. N. Texnologiya xudozhestvennoj rez`by` po kosti : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` – xudozhestvennaya rez`ba po kosti / V. N. Kolobov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 83 s. – ISBN 978-5-6042073-6-9.
6. Poyasneniya k TN VE`D EAE`S. Poyasneniya k edinoj tovarnoj nomenklature vneshnee`konomicheskoj deyatel`nosti evrazijskogo e`konomicheskogo soyuza (TN VE`D EAE`S). – Tekst : e`lektronny`j. // Evrazijskaya e`konomicheskaya komissiya : [oficial`ny`j sayt]. – URL: <https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/psn/> (data obrashheniya: 5.11.2023).
7. Rez`ba po zhemchugu ot Sindzi Nakaba // MIUKI-MIKADO. Virtual`naya Yaponiya : [sajt o Yaponii i yaponczax]. – Tekst: e`lektronny`j. – URL: <https://miuki.info/2016/05/rezba-po-zhemchugu-ot-sindzi-nakaba-shinji-nakaba/> (data obrashheniya: 26.01.2024).
8. Xoxlova E. N. Kak vozrozhдали narodnoe iskusstvo v SSSR / E. N. Xoxlova. – Tekst : e`lektronny`j // MIUKI-MIKADO. Virtual`naya Yaponiya : [sajt o Yaponii i yaponczax]. – URL: <https://art-life.biz/rus/files/xoxlova.PDF> (data obrashheniya: 26.01.2024).
9. Yurkova V. A. Rol` xudozhestvennogo obrazovaniya v soxranenii narodny`x traditsij / V. A. Yurkova // Gumanitarnoe prostranstvo : e`lektronny`j zhurnal. – 2018. – № 4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nepreryvnogo-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-soxranenii-narodnyh-traditsiy-rossii?ysclid=ludxik7vj3282900187> (data obrashheniya: 26.01.2024).

УДК 377.6:745.53

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

Amirgazin K.Zh., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian Institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Амиргазин Е.К., кандидат педагогических наук, старший преподаватель Казахского национального университета искусств, 010010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Р. Кошкарбаева, д. 18, e-mail: amirgazin@mail.ru

Amirgazin K.Zh., candidate of pedagogical sciences, senior teacher of Kazakh national university of arts, e-mail: amirgazin@mail.ru

Современная модель подготовки специалиста в области художественной обработки кожи в среднем профессиональном образовании
Building a modern model for training a specialist in the field of artistic leather processing in secondary professional education

Аннотация. В статье рассматривается подготовка студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в условиях возрастающих требований к подготовке компетентных выпускников. Основная проблема – качество профессиональной подготовки и формирование компетентности студентов среднего профессионального образования в области традиционных художественных промыслов посредством совершенствования модели подготовки специалиста по художественной обработке кожи.

Ключевые слова: технологические инновации, творческий тип мышления, художественная культура, компетентностный подход, мониторинг деятельности, модель компетенций.

Abstract. The article examines the training of students studying in the field of Decorative and Applied Arts and crafts in the context of increasing requirements for the training of competent graduates. The main problem is the quality of professional training and the formation of competence of students of secondary professional education in the field of traditional arts and crafts by improving the model of training a specialist in artistic leather processing.

Keywords: innovative technological, creative type of thinking, artistic culture, competence approach, activity monitoring, competence model.

Современные модели подготовки специалиста среднего звена в области художественной обработки кожи ориентируют студентов на получение знания, умения и навыков с учетом современных достижений дизайна и технологий традиционного прикладного искусства. Принятие решений о

подготовке специалистов предполагает прогнозирование и мониторинг потребности общества в изделиях прикладного искусства, учета учебных, производственных процессов и возможных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе обучения студентов. При создании модели подготовки специалиста в области художественной обработки кожи необходимо точно представлять, какие профессиональные компетенции потребуется от выпускника для успешной практической профессиональной деятельности [7], принять верные решения в построении этапов формирования компетенций, учесть всю последовательность и циклы процессов обучения.

Реализация этой модели в обучении студентов предполагает опору на профессиональные знания, умения и навыки по художественной обработке кожи, компетенции, которыми под руководством преподавателя овладевают студенты, что позволят им создать достойные и качественные произведения искусства из кожи. Образовательным стандартом среднего профессионального образования закреплён комплекс предметов для реализации модели выпускника в области традиционного прикладного искусства, который состоит из следующих дисциплин: история декоративного и прикладного искусства; история народных традиций; композиция и дизайн; материаловедение и технология; исполнительское мастерство в области изготовления изделий из кожи и меха.

Обработка шкуры животных является одним из первых простых технологических способов получения кожевенного материала. Из шкур первобытные люди научились изготавливать одежду, обувь, посуду, предметы обихода, использовали их для укрытия жилища и т.д. Каждый народ занимался выделкой шкур разными способами и методами. Поверхность изделий из кожи покрывали различными орнаментами, штампами и узорами растительного и геометрического характера из точек, линии, квадратиков, волнистых линии и треугольников и т.д. В настоящее время способы и технологии обработки этого уникального материала продолжают совершенствоваться.

Художественная обработка кожи постепенно превратилась в один из самых популярных видов традиционного прикладного искусства. Трудно представить сферу легкой промышленности, в которой бы не использовали кожу для изготовления одежды, обуви и предметов быта. Изготовление изделий из кожи получило широкое распространение во всех регионах России, появились скорняжные, швейные, и художественные мастерские, кожевенные заводы, фабрики.

Кожа – универсальный природный материал, благодаря своим прекрасным природным свойствам, обладает яркой декоративностью, мягкостью, упругостью, прочностью. Хорошо поддается окрашиванию, золочению, тиснению, плетению, росписи, оплетке и гравировке. Поэтому при работе с кожей можно применять любые художественно-выразительные средства. Кожа хорошо сочетается с природными материалами: деревом, камнем, костью, металлом, стеклом, керамикой, применяемыми для декорирования изделий. Техники художественной обработки кожи

достаточно разнообразны: рельефное тиснение, гравировка, интарсия, плетение, аппликация и роспись. Многие техники и технологические приемы в исполнении сложны, поэтому необходимо иметь навыки и мастерство при их применении.

Процесс обучения студентов на базе Сибирского института традиционного прикладного искусства состоит из нескольких этапов. Первоначально студентам даются знания о видах кожи в рамках материаловедения. Второй этап – формирование проектировочных, композиционных и дизайнерских умений, когда студенты учатся создавать проекты будущих изделий с учетом регионально-исторических художественных традиций, современного дизайна, с опорой на музейные исторические образцы.

Третий этап – исполнительское мастерство – освоение студентами учебных заданий: от простых приемов работы, например, техники аппликации, и заканчивая сложными приемами – изготовлением различных видов гравирования и интарсии. При исполнении работ в технике аппликации, студенты проектируют орнаментные композиции, затем вырезают ее основные элементы из разноцветных кусочков кожи. Полученные детали орнаментов наклеивают на твердую основу – фон. Эта техника получила широкое распространение благодаря возможности использовать разнообразные орнаментные формы с характерной для них лаконичностью и декоративным началом.

Предметы из кожи принято разделять по технике исполнения и назначению на две группы: изобразительные (художественно-выразительной формы) и неизобразительные (утилитарно-практические). Первая группа: панно, картины, сувениры, которые выполняются в разных техниках художественной обработки кожи: тиснение, плетение, роспись, пирография, аппликация, гравировка, интарсия, оплетка, плетение. Во вторую группу входят изделия утилитарного характера: обувь, одежда, предметы быта, мебель, кожантерейные изделия, выполненные в объемной и рельефной форме с гравировкой, росписью и т. д.

Неизобразительные утилитарные предметы бытового назначения тесно связаны с легкой промышленностью и применением современных технологий, в т. ч. компьютерного 3D-моделирования. Современное техническое оборудование, инновационные технологические новинки дают мощный импульс развитию искусства обработки кож.

Каждый художник стремится создать художественные и утилитарные изделия из кожи, которые будут выполнены на высоком дизайнерском и технологическом уровне с учетом всех вышеперечисленных требований. Поэтому будущий художник традиционного художественного промысла в процессе создания изделий из кожи должен учитывать не только все факторы, но и органичную связь между формой и функциональным назначением.

Анри ван де Велде, бельгийский художник и теоретик искусства, писал, что «ни один материал не может быть красивым сам по себе, он

обязан своей красотой духовному началу, которое привносит в природу художник» [4]. Он подчеркивает, что материалы и формы предмета, конструкции и тем более, выразительные средства без прикосновения руки художника-творца не могут превратиться в предметы искусства. Настоящее произведение искусства – это одухотворенное создание человека.

В России сохранены традиции профессионального художественного образования, они продолжают свое существование в современном обществе с развитой индустриально-технологической культурой, IT-технологиями потому, что люди генетически связаны с историческими особенностями своей художественной культуры, которая передаваясь из поколения в поколение, формирует сознание и национальную идентичность народа [2].

Важность получения студентами фундаментального художественно-прикладного образования и творческого развития в Сибирском институте традиционного прикладного искусства – филиале Высшей школы народных искусств (академии) обусловлена факторами формирования национальной идентичности у молодого поколения, и связана с внедрением проектных технологий в этой области, а именно:

- созданием эффективных условий и возможностей для творческого развития студентов средствами педагогики, методики и психологии;
- осознанием и востребованностью искусства в образовании духовно богатой творческой личности;
- активизацией творческих качеств личности, а также материальной независимостью, необходимостью сочетания продуктивной деятельности с социальной мобильностью, чувствительностью к инновациям.

Одним из наиболее важных вопросов организации художественного образования в Сибирском институте традиционного прикладного искусства настоящее время является вопрос изучения и исследования региональных особенностей художественной обработки кожи и меха. Студенты выполняют работы творческой и научной направленности, посвященные истории и специфике художественной обработки кожи от Сибири – до Дальнего Востока. На основе исследований студентами выполнены работы, отражающие некоторые особенности развития кожевенного искусства в Сибири [7].

В 2010-2023-х гг. по сведениям учебной части Сибирского института, около 63% студентов работают по специальности, связанной с художественным творчеством, из них более 25% свою профессию связали с педагогической деятельностью. Около 30% выбрали профессии, где востребованы навыки художественного восприятия и построения композиции, 8% работают в частных мастерских, около 12% занимаются деятельностью в качестве мастеров-надомников, 10% продолжили обучение в художественных вузах России. Высокий уровень профессиональной компетентности выпускников подтверждает их участие в международных ярмарках [1], конференциях, мастер-классах мероприятий областного и городского уровня.

Формирование специалистов художественной обработки кожи и меха актуально для Омского региона, что предполагает высокую компетентность выпускников среднего профессионального и высшего образования в этой области. В настоящее время активно ведутся поиски новых научно-педагогических подходов, направленных на реализацию межпредметных связей в инновационных программных продуктах, позволяющих формировать компетентных конкурентноспособных специалистов.

Сибирский институт традиционного прикладного искусства решает задачи по расширению сотрудничества с учреждениями и предприятиями, занимающимися художественной обработкой кожи, с предприятиями оборонной промышленности. Налаживает социальные связи, способствующие распространению сведений об учебном заведении, обеспечивает готовность выпускников к эффективному решению профессиональных задач, оказывая содействие в выборе рабочих мест или работе в качестве самозанятого специалиста.

Моделирование единой системы профессиональных компетенций, базируется на критериальном подходе. Выделим основные критерии оценивания выпускника на рынке труда в соответствии с проведенным экспериментом. Такими критериями выступают: знания направлений художественной обработки кожи, умение работать с материалом и рабочими инструментами, профессиональный уровень развития навыков выполнения технологических операций, коммуникативность, знание сущности преподавательской деятельности, умение проводить занятия с детьми в дошкольном образовательном учреждении и учреждении дополнительного образования [6].

Процесс моделирования осуществляется с учетом системного, компетентностного подходов. При этом компетентностный подход рассматривается как механизм исследования, обуславливающий формирование компетенций как совокупности знаний, умений, навыков, способствующих становлению и развитию художественно-творческой деятельности выпускника. Приобретая компетенции, выпускник получает возможность выстраивать индивидуальную художественно-творческую деятельность в профессиональной карьере.

Современная модель специалиста по художественной обработке кожи описана в квалификационной характеристике среднего профессионального образования и профессиональной пригодности выпускников к выбранному направлению деятельности.

Модель компетенций художника-мастера, преподавателя традиционных художественных промыслов (специализация – художественная обработка изделий из кожи) отражает направления деятельности учебного заведения: учебно-методическое, научно-исследовательское, художественно-творческое, педагогическое.

Научно-исследовательское направление отвечает за исследования, приводящиеся с целью точного установления профессиональных компетенций, осуществляется совместно с работодателями. Художественно-

творческое реализуется в поиске новых идей, проектировании и изготовлении новых изделий. Учебно-методическое направление включает разработку обеспечения процесса обучения учебной и методической информацией (учебными планами и программами, учебниками и учебными пособиями, методиками), которые способствуют формированию компетентностей у выпускника. Педагогическое направление – работа преподавателей над повышением профессиональной квалификации, активное участие в разработке узкопредметных компетентностей. В педагогическом направлении реализуется и педагогическая подготовка выпускников.

В модели компетентности специалиста среднего звена по художественной обработке кожи учитываются потребности рынка труда, интересы потребителей, а также возможности самого учебного. Компетенции в профессиональной деятельности – целостный набор, который является инструментом для преподавателей учебного заведения. При этом учитываются не только компетенции одной дисциплины, но и компетенции, вырабатываемые за счет смежных дисциплин и междисциплинарных связей. Именно междисциплинарный подход обеспечивает освоение компетенций в их единстве.

Разработка узких (дисциплинарных) компетенций предполагает возможность их измерения. Говоря о важности установления профессиональных компетенций Е.Э. Смирнова [5] и Н.Ф. Талызина отмечают, что формирование моделей специалиста и разработка профиля деятельности специалиста, выполненные с использованием системно-деятельностной методологии, являются опережающими решениями отечественных методистов-исследователей [3].

Каковы условия выявления профессиональных компетенций выпускников по художественной обработке кожи? Одним из важнейших является мониторинг деятельности на теоретических и практических занятиях на дисциплинах технология, проектирование, исполнительское мастерство. Для этого в Сибирском институте традиционного прикладного искусства организована работа группы экспертов из числа преподавателей, которая ежегодно проводит диагностику формирования компетенций у студентов. В результате анализируются знания и умения, формируемые у студентов, определены, основные дидактические средства формирования профессиональных компетенций.

Основными задачами подготовки выпускников по специальности «Художественная обработка кожи и меха» является:

- обучение студентов изготовлению изделий, отвечающим комплексу современных требований (моды, технологии выполнения, эстетике);
- знакомство студентов с основами художественной обработки кожи как специфическим видом творческой деятельности;
- освоение практических приемов работы с кожей и способов разработки эскизов, рисунков и проектов различных изделий из кожи;
- квалифицированное выполнение изделий из кожи с применением разных технологических и графических средств;

- освоение умений создать и изложить устно или письменно свою идею с применением средств презентации;

- овладение средствами изобразительного искусства;

- обучение студентов основам педагогики для проведения преподавательской деятельности в области художественной обработки кожи и меха.

Художественно-профессиональная деятельность выпускника во многом связана с умением работать над эскизом проектируемых изделий, организацией пространства средствами графического изображения, умением разработать проект предмета, владение художественными средствами – проектной графикой, композиций, цвета, а также технико-технологическими методами работы с кожей.

Модульная образовательная программа «Художественная обработка кожи» имеет целью эффективную организацию и осуществление процесса профессиональной подготовки квалифицированных кадров в соответствии с моделью компетентности выпускника уровней среднего и высшего профессионального образования. Значение этой модульной образовательной программы в моделировании подготовки профессиональных современных специалистов, способных эффективно, применять в своей деятельности полученные теоретические и практические знания, навыки.

Задачи программы «Художественная обработка кожи»:

- определить необходимый комплекс требований к выпускникам специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

- регламентация последовательности и модульности освоения общехудожественных и профессиональных компетенций посредством стандартов и рабочих учебных планов;

- определение цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их место в структуре модульной образовательной программы;

- регламентация критериев и средств оценки аудиторной и самостоятельной работы студентов, качества ее результатов.

Структура компетенций, включает много профессиональных элементов, комбинация которых и делает компетенцию универсальным инструментом.

Литература

1. Чардынцева В. В. Влияние участия студентов в традиционной Покровской ярмарке Омской области на становление будущих художников-мастеров прикладного искусства / В. В. Чардынцева / Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – 2013. – № 1 (5). – С. 34-38. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPPrJRXIUFoewruFaXCAPYteu7qD_F1hqEjMcNLKs9RBPV45rpQtON_oaRG2iVrOadTwwEo57OsdNipjTozECjiDAobKTFHQGLw1vQDiucYXJkEcdAx81LrTtH2UOneGMRYQz71QP0Vu9HLQ%3D%3D%3Fs ign%3DkFAmRM-EC7PQP6e_iJ008EWyYVv7R2-

riHpfTe6o9WM%3D&name=Chardinzeva.doc&nosw=1 (дата обращения: 12.03.2024).

2. Седых И.А. Рынок народно-художественных промыслов / И. А. Седых ; Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, Центр развития. – Текст : электронный // Институт «Центр развития» : сайт. – 2021. – 55 с. – URL: <https://dcenter.hse.ru/otrasli>. (дата обращения: 13.03.2024).

3. Талызина Н. Ф. Пути разработки профиля специалиста / Н. Ф. Талызина, Н. Г. Печенюк, Л. Б. Хихловский ; под редакцией Н. Ф. Талызиной. – Саратов : Саратовский университет, 1987. – 173 с.

4. Тимиркаев А. В. Техническая эстетика в технологии и дизайне / А. В. Тимиркаев. – Текст : электронный // StudNet. – Казань, 2021 – Том 4, № 1. – С. 92-98. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskaya-estetika-v-tehnologii-i-dizayne/viewer> (дата обращения: 11.03.2024). – EDN: OWBHBR.

5. Формирование модели деятельности специалиста с высшим образованием : сборник типовых методик / ЛГУ им. А. А. Жданова, НИИ комплексных социологических исследований ; [редактор Е. Э. Смирнова]. – Томск : Томский университет, 1984. – 198 с.

6. Чардынцева В. В. Основные критерии, показатели и уровни подготовки художника-мастера в области художественной обработки кожи / В. В. Чардынцев. – Текст : электронный // Омский научный вестник – 2014. – № 4 (131). – С. 169-173. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-pokazateli-i-urovni-podgotovki-hudozhnika-mastera-v-oblasti-hudozhestvennoy-obrabotki-kozhi/viewer> (дата обращения: 14.03.2024).

7. Чардынцева В. В. Создание модели специалиста в области художественной обработки кожи и проблемы ее формирования / В. В. Чардынцев. – Текст : электронный // Омский научный вестник – 2014. – № 3 (129). – С. 206-210. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-modeli-spetsialista-v-oblasti-hudozhestvennoy-obrabotki-kozhi-i-problemy-ee-formirovaniya-1/viewer> (дата обращения: 11.03.2024).

References

1. Chardy`nceva V. V. Vliyanie uchastiya studentov v tradicionnoj Pokrovskoj yarmarke Omskoj oblasti na stanovlenie budushhix xudozhnikov-masterov prikladnogo iskusstva / V. V. Chardy`nceva / Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2013. – № 1 (5). – S. 34-38. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUFoewruFaXCAPYteu7qD_F1hqEjMcNLKs9RBPV45rpQtON_oaRG2iVrOadTwgEo57OsdNipjTozECjiDAobKTFHQGLw1vQDiucYXJkEcdAx81LrTtH2UOneGMRyQz71QP0Vu9HLQ%3D%3D%3Fsign%3DkFAMRM-EC7PQP6e_iJ008EWyYVv7R2-riHpfTe6o9WM%3D&name=Chardinzeva.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 12.03.2024).

2. Sedy`x I.A. Ry`nok narodno-xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Sedy`x ; Nacional`ny`j issledovatel`skij universitet, Vy`sshaya shkola e`konomiki, Centr

razvitiya. – Tekst : e`lektronny`j // Institut «Centr razvitiya» : sajt. – 2021. – 55 s. – URL: <https://dcenter.hse.ru/otrasli>. (data obrashheniya: 13.03.2024).

3. Taly`zina N. F. Puti razrabotki profilya specialista / N. F. Taly`zina, N. G. Pechenyuk, L. B. Xixlovskij ; pod redakciej N. F. Taly`zinoj. – Saratov : Saratovskij universitet, 1987. – 173 c.

4. Timirkaev A. V. Texnicheskaya e`stetika v texnologii i dizajne / A. V. Timirkaev. – Tekst : e`lektronny`j // StudNet. – Kazan`, 2021 – Tom 4, № 1. – S. 92-98. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnicheskaya-estetika-v-tehnologii-i-dizayne/viewer> (data obrashheniya: 11.03.2024). – EDN: OWBHBR.

5. Formirovanie modeli deyatel`nosti specialista s vy`sshim obrazovaniem : sbornik tipovy`x metodik / LGU im. A. A. Zhdanova, NII kompleksny`x sociologicheskix issledovanij ; [redaktor E. E`. Smirnova]. – Tomsk : Tomskij universitet, 1984. – 198 s.

6. Chardy`nceva V. V. Osnovny`e kriterii, pokazateli i urovni podgotovki xudozhnika-mastera v oblasti xudozhestvennoj obrabotki kozhi / V. V. Chardy`ncev. – Tekst : e`lektronny`j // Omskij nauchny`j vestnik – 2014. – № 4 (131). – S. 169-173. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-kriterii-pokazateli-i-urovni-podgotovki-hudozhnika-mastera-v-oblasti-hudozhestvennoj-obrabotki-kozhi/viewer> (data obrashheniya: 14.03.2024).

7. Chardy`nceva V. V. Sozdanie modeli specialista v oblasti xudozhestvennoj obrabotki kozhi i problemy` ee formirovaniya / V. V. Chardy`ncev. – Tekst : e`lektronny`j // Omskij nauchny`j vestnik – 2014. – № 3 (129). – S. 206-210. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-modeli-spetsialista-v-oblasti-hudozhestvennoj-obrabotki-kozhi-i-problemy-ee-formirovaniya-1/viewer> (data obrashheniya: 11.03.2024).

УДК 371.65:75

Лейтланд И.В., преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, e-mail: fhpu@mail.ru

Leitland I.V., teacher Fedoskino Institute of Lacquer Miniature Painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, e-mail: fhpu@mail.ru

**История происхождения живописных работ в коллекции
Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи
The history of the origin of paintings in the collection of the
Fedoskino institute of lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье автор анализирует происхождение живописных полотен, ставших важной частью музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи. Автором изучены документы, отражающие историю развития сёл Федоскино, Данилково с соседними деревнями, входившими в состав Марфинской волости, а также сёл Троицкой волости; воспоминания федоскинских художников и учащихся Федоскинской профессионально-технической школы о приобретении коллекции живописных работ и их значении в обучении художников-миниатюристов.

Ключевые слова: коллекция живописи, имение Рябушинских, музейно-выставочное пространство «Лукутинские традиции», копия с портрета И.Е. Репина «И.С. Тургенев», коллекция А.В. Всеволожского.

Abstract. In the article the author analyzes the origin of the paintings which have become an important part of the museum and exhibition space «Lukutin traditions» at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting. The author has studied documents reflecting the history of the development of the villages of Fedoskino, Danilkovo with neighboring villages that were part of the Marfinskaya volost as well as the villages of the Trinity volost; memories of fedoskino artists and students of the Fedoskino vocational school about the acquisition of a collection of paintings and their significance in the training of miniature artists.

Key words: collection of paintings, Ryabushinsky estate, museum and exhibition space «Lukutinsky traditions», copy of a portrait of I.E. Repin «I.S. Turgenev», collection of A.V. Vsevolozhsky.

Небольшая по количеству, но значимая по содержанию часть собрания музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции»

Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии) представлена живописными полотнами. К сожалению, сведений об этой коллекции живописи сохранилось крайне мало. Есть несколько разрозненных упоминаний в трудах художников – выпускников Федоскинской профессионально-технической школы М.С. Чижова и В.С. Купцова, а также скурые сведения, полные неточностей и противоречий содержатся в книге учёта экспонатов Федоскинской профессионально-технической школы [4, 9].

Сбор и анализ сведений, воспоминаний, свидетельств очевидцев о происхождении коллекции живописи – одна из главных задач, которую пришлось решать в ходе исследования. Внимание федоскинских художников, преподавателей Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи в большей степени направлено на изучение и сохранение экспонатов лаковой миниатюрной живописи, поэтому станковые работы в коллекции изучались мало [2].

Наше исследование является первой попыткой уточнить и систематизировать разрозненные факты формирования коллекции станковой живописи и установить возможные пути появления экспонатов в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи.

Полотна, представленные в коллекции, отличаются и жанром, и временем, и местом создания. Объединяет их одно – цель, ради которой собиралась эта коллекция живописи. Все работы отличаются высоким мастерством исполнения, техникой, которая могла бы служить образцом для обучения будущего художника-миниатюриста. Вызывает уважение стремление наших предшественников – директора Федоскинской профессионально-технической школы М.А. Бокова и преподавателей И.Ф. Ветрова, А.И. Кузнецова и др. – обеспечить учеников лучшими образцами для изучения техники живописи, копирования и технического совершенства, желание помочь стать прекрасными художниками, воспитать хороший художественный вкус.

Энтузиазм и любовь к своему делу в непростое время 40-50-х гг. XX в. помогли создать коллективу Федоскинской профессионально-технической школы учебное заведение высокого уровня с богатым методическим фондом, которое ученики называли «боковской академией» [4; 9].

Изучая произведения искусства, исследователи и искусствоведы в первую очередь обращают внимание на происхождение экспоната – паспорт, который помогает в работе с экспонатом, его атрибуцией, искусствоведческим анализом, уходом и реставрацией. Особенно важно хорошее происхождение произведения, исполненного большим мастером. На художественном антикварном рынке гораздо охотнее купят картину из известного собрания, чем вещь сомнительного происхождения.

Все картины в коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи имеют солидный возраст. Поэтому очень важно понять происхождение этих экспонатов.

Основу коллекции составляют два портрета: копия известной работы И.Е. Репина «Портрет И.С. Тургенева», предположительно выполненная С.И. Криволицким, и копия автопортрета Элизабет-Луиз Виге-Лебрен, автор неизвестен.

Об этих работах часто вспоминают бывшие ученики школы. Например, В.С. Купцов в книге «Федоскинская школа», описывая свои первые впечатления от школьных интерьеров 1948 г. упоминает и эти картины: «Памятен день, когда я переступил, впервые, порог школы.

Торжественная уютность меня завороживала. Я был рад, что нахожусь здесь, где буду учиться на художника. Передо мной был длинный коридор с дорожкой на полу. По левую сторону между окон были расставлены деревянные подставки с резьбой. На них были гипсовые скульптуры. На этой же стене был портрет Тургенева (по моему мнению, это был оригинал, в Третьяковке же висит повторение). У противоположной стены стояло пианино (рис. 1⁴⁸). Отсюда в ряд висели живописные полотна в богатых золочёных рамах. Это были мировые шедевры, конфискованные у богатых и знатных людей России. Коридор замыкал школьный музей» [4, с.

Рис. 1. И.Ф. Ветров за старинным кабинетным роялем с группой учеников Федоскинской школы. 1948 г.

Многие поколения учеников Федоскинской школы копировали эти произведения. Заслуженный художник РФ В.Д. Антонов, размышляя об особенностях копирования портрета И.С. Тургенева, отмечал, что там такой холодный, еле уловимый полутон положен, который трудно было взять, а глаза надо писать в один приём, иначе не получится такого эффекта, как на портрете. И особо подчёркивал, что в два слоя писать глаза нельзя, будет жёстко.

В книге учёта экспонатов Федоскинской школы отмечено, что эти портреты происходят из имения П.П. Рябушинского, другие источники говорят об их происхождении из имения Троицкое-Шереметьево, в некоторых – упоминается имение Александровское. Чтобы разгадать эту загадку, обратимся к изучению истории края.

Сёла Федоскино, Данилково с соседними деревнями до 1918 г. входили в состав Марфинской волости. На юге Марфинская волость граничила с Троицкой волостью знаменитой своими мастерскими по изготовлению изделий из папье-маше и росписи подносов. Это сёла Жостово,

⁴⁸ Рис. 1. – фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

Новосильцево, Осташково и др. Центр Троицкой волости располагался в старинном селе Троицкое-Шереметьево.

Село Троицкое существует и сейчас, хотя, как и многие населённые пункты нашей местности, пострадало при строительстве в 1930-х гг. канала Москва-Волга.

В селе Троицкое сохранился старинный храм Троицы Живоначальной, датируемый XVII в., построенный ещё при князе Михаиле

Рис. 2. Церковь Троицы Живоначальной. Московская область, Мытищинский район, село Троицкое-Шереметьево

Село располагается на берегу Клязьминского водохранилища недалеко от железнодорожной станции «Водники» Савёловского направления Московской железной дороги. В середине XVIII века это село перешло в качестве приданного к графу Петру Борисовичу Шереметеву. Полтора века земли принадлежали этому известному роду Шереметевых.

При Шереметевых в середине XIX в. был построен красивый усадебный дом, разбит великолепный регулярный парк с редкими породами деревьев, фонтаном, садовой скульптурой. Дом был построен в стиле историзма и имел формы стиля барокко, полукруглые фронтоны, овальные окна, богато декорированные фасады.

Рис. 3. Подмосковное имение П.П. Рябушинского «Александровское», бывшее «Троицкое-Шереметьево»

Однако в конце XIX – начале XX в. граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918), крупнейший землевладелец и губернский предводитель дворянства продаёт часть своего огромного имения с домом и парком Александру Всеволодовичу Всеволожскому (1862–1919), представителю старинного дворянского рода, страстному любителю искусства и крупному коллекционеру.

Сведений об этом человеке практически нет в отличие от его знаменитых родственников и предков. Известно, что Всеволожский восстановил довольно обветшавший дом, обустроил его покои согласно своему изысканному вкусу, разместил в комнатах усадьбы коллекцию

⁴⁹ Рис. 2. – Усадьба Всеволожского в Троицком-Шереметьево // РусКонтур : [сайт]. – URL: https://dzen.ru/a/XvQQbT_skQ5eU_ra (дата обращения: 09.03.2024).

живописи и переименовал имение в «Александровское» (рис. 3⁵⁰). Каждая комната дома была обставлена с большим вкусом, везде чувствовалось внимание хозяина вплоть до последней мелочи, до орнамента на столовой скатерти или ковре.

В периодическом издании «Известия общества преподавателей графических искусств» в мае 1908 г. помещена статья Н.В. Некрасова «Одна из наших частных коллекций», где автор подробно описывает коллекцию Всеволожского: «К замечательным образцам, к редким по своей выдержанности <...> принадлежит коллекция Александра Всеволодовича Всеволожского; она находится в его доме в подмосковном имении Александровском, усадьба которого расположена всего в 4 верстах от станции Хлебниково Савёловской железной дороги. Самая лучшая и самая интересная часть усадьбы – это художественные ценности и обстановка дома имения. Среди первых находится большая группа портретов, представляющих собой одновременно и семейные реликвии, и мастерские произведения искусства» [6]. Заслуживает внимания портрет Всеволода Андреевича Всеволожского, написанный Доу (рис. 5⁵¹). «Знаменитый портретист, первые познакомивший русское общество с традициями английского искусства, пробыл в России, куда был приглашён Императором Александром I, довольно долгое время – с 1819-1828 год. И наша знать, нередко прибегавшая к услугам художника, любила его произведения. Несомненно, портрет Всеволода Андреевича очень похож», – отмечает Н.В. Некрасов [6].

Например, известен портрет работы В.А. Тропинина А.В. Всеволожского – друга А.С. Пушкина и члена литературно-политического общества «Зелёная лампа», деда и полного тёзки владельца усадьбы Александровское (рис. 4⁵²). В настоящее время портрет находится в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени. В атрибуции портрета указано, что он поступил из Тобольского краеведческого музея в 1958 г. Ранее портрет был вывезен сотрудником Государственного музейного фонда из имения Всеволожских – Александровское.

В сочинении А.Н. Всеволожского «Род Всеволожских» Всеволод Андреевич описан как «человек даровитый, энергичный, образованный и покровитель усовершенствований по части горной и фабричной промышленности» [1]. Всеволод Андреевич изображён сидящим на диване, в придворном нарядном мундире и орденской мантии ордена св. Владимира –

---

⁵⁰ Рис. 3 – Мытищи // LIVEJORNAL : [сайт]. – URL: <https://sell-off.livejournal.com/8718730.html> (дата обращения: 08.02.2024).

⁵¹ Рис. 5. – Портрет В.А. Всеволожского В. Голике (по оригиналу Дж. Доу 1820-х гг.) // Государственный музей А.С. Пушкина : официальный сайт. – URL: <http://www.pushkinmuseum.ru/?q=collection/portret-va-vsevolzhskogov-golike-po-originalu-dzh-dou-1820-h-gg> (дата обращения: 04.02.2024).

⁵² Рис. 4. – Портрет А.В. Всеволожского. Тропинин В.А. // ARTEFACT : Нацпроект «Культура» : [интернет-проект]. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/portret-a-v-vsevolzhskogo> (дата обращения: 04.02.2024).

чёрной на красной подкладке. Н.В. Некрасов обращает внимание на то, что «художник сумел подметить описанные А.Н. Всеволожским основные черты портретируемого и смело, уверенно ставит их на полотне. Портрет отличается прекрасным рисунком и очень колоритен. Фон, обстановка и сам изображенный представляют собою стройное целое. Его шитый золотом мундир мягко выделяется из-под орденской мантии. Можно с уверенностью утверждать, что портрет Всеволода Андреевича принадлежит к лучшим работам Дау» [6].

Рис. 4. В.А. Тропинин. Портрет «А.В. Всеволожский». 1826-1827 гг. Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, г. Тюмень

Рис. 5. В. Голике (по оригиналу Джорджа Доу. 1820-е гг.). Портрет В.А. Всеволожского. Государственный музей А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург

Это лишь некоторые примеры шедевров из коллекции А.В. Всеволожского, располагавшихся в имении Александровское.

В 1905 г. в Петербурге, в Таврическом дворце проходила большая выставка «Русские портреты XVIII – XIX столетий», где экспонировались многие портреты из коллекции А.В. Всеволожского. Результатом выставки явился одноименный пятитомник под редакцией великого князя Николая Михайловича [7, с. 142].

Н.В. Некрасов так резюмирует свои впечатления от увиденного в усадьбе: «...можно смело сказать, что, осмотрев все части дома Александровского выносишь совершенно особенно сильное и глубокое впечатление. Это не собрание предметов искусства, это не музей, чтобы любоваться из них каждым в отдельности... Нет, это редкое, высоко гармоничное целое. Размер, расположение комнат, окраска их стен, собранные в них картины, бронза, фарфор, мебель, ковры, – всё – в ласкающем глаз сочетании. Есть великий художественный закон: единство в

разнообразии и разнообразие в единстве, закон, служащий краеугольным камнем искусства. Возьмите одну вещь из данной группы, и Вы разрушите целое» [6] (рис. 6⁵³).

Рис. 6. Кабинет в имении П.П. Рябушинского
«Александровское»

И в конце своей статьи Некрасов добавляет печальную нотку, по-особенному воспринимающуюся сейчас, современным читателем, знающего судьбу описанной усадьбы: «Время и вечно меняющиеся условия жизни делают своё дело: всё меньше и меньше остаётся старинных усадеб и приютившихся там произведений искусства. И хорошо ещё, если собрания наших дедов и отцов попадут в государственные и общественные музеи, или верные частные руки. Часто, весьма часто уходят они за границу, чтобы к нам уже не вернуться никогда. Вот почему уцелевшие собрания так дороги, а знакомство с ними в подлинниках в высшей степени ценно; для тех же кто не видал их в натуре, не может быть безынтересным видеть с них снимки и слышать их описание»

Эти слова написал автор в 1908 г. К тому времени множество старинных дворянских гнёзд прекратили существование. Этот процесс начался после отмены крепостного права и к началу XX в. место аристократии стала занимать окрепшая к тому времени буржуазия.

Слова Н.В. Некрасова оказались пророческими, либо ему были ведомы некоторые обстоятельства, но буквально через пару лет после написания этой статьи усадьба Александровское вместе со всей обстановкой и коллекцией оказалась в собственности известного банкира Павла Павловича

Рис. 7. Павел Павлович
Рябушинский (1871-1924)

⁵³ Рис. 6. – Москва в ее прошлом и настоящем : роскошно иллюстрированное издание, посвященное памяти историка Москвы И. Е. Забелина / в издании принимают участие: Д. Н. Анучин, Ю. Айхенвальд, С. Богоявленский [и др.]. – Москва : Образование, [1909-1912] – С. 119.

⁵⁴ Рис. 7. – Чего добились «буржуазные революционеры» на самом деле (ещё продолжение) // Николай Жуков. Отчужденность : [сайт]. – URL: <https://dzen.ru/a/Y8wx44I4dBVUmlPz> (дата обращения: 03.03.24).

В издании, посвящённом памяти историка Москвы И.Е. Забелина «Москва в её прошлом и настоящем» 1910 г., есть ряд изображений имения с подписью «Подмосковная Всеволожского; ныне П.П. Рябушинского» [5, с. 119, 124].

Когда мы встречаем в исследованиях и воспоминаниях упоминания о том, что живописные полотна в коллекции Федоскинского института происходят из имения П.П. Рябушинского, то сразу представляем собрание одного из самых известных меценатов и любителей искусства Российской империи.

Но сам Павел Павлович, по-видимому, не был ни коллекционером произведений искусства, ни известным меценатом, в отличие от своих младших братьев Николая и Степана Рябушинских. Павел Павлович был старшим из 8-ми братьев и очень занятым человеком. Крупный финансист и предприниматель, заместитель председателя Московского биржевого комитета, он издавал политическую газету «Утро России» и был членом Государственной Думы. Биография этого человека не говорит ничего об увлечении искусством. В атрибуциях некоторых вещей, происходящих из коллекции А.В. Всеволожского указано, что они перешли в собственность П.П. Рябушинского вместе с усадьбой.

В 1918 г. Александровское было национализировано. Коллекция попала частично в Государственный музейный фонд и разошлась по различным музеям страны, а частью исчезла без следа. Н.В. Некрасов, говоря о ценности единства собрания, как будто предчувствовал его судьбу.

Рис. 8. Первая коммунистическая школа кустарного ученичества. 1920-е гг.

В усадебном доме в 1926 г. была открыта Первая коммунистическая школа кустарного ученичества (рис. 8⁵⁵). В этой школе обучали мастерству жостовской росписи подносов.

В 1935 г. во время строительства канала «Москва-Волга» главный дом усадьбы был взорван, часть парка затоплена. В церкви разместилась ткацкая фабрика, а затем литейный цех. Сегодня оставшаяся часть парка да чудом

⁵⁵ Рис. 8. – фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

уцелевшая старинная церковь Троицы Живоначальной напоминают о былом великолепии этих мест [8].

Так, в 1940 году в Федоскинской профессионально-технической школе осуществили первый набор обучающихся жостовской художественной росписи [3, с. 150]. И по воспоминаниям старожилов в это же время в Школе появились эти прекрасные портреты, являющиеся маленькой частичкой некогда известного прекрасного собрания имения Александровское.

Литература

1. Всеволожский А. Н. Род Всеволожских / составитель А. Н. Всеволожской. – Симферополь : Таврическая губернская типография, 1886. – 31 с.
2. Ермакова М. В. Коллекция лукутинской миниатюры – живая нить, связывающая поколения художников-миниатюристов / М. В. Ермакова, О. В. Головченков // 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. – 166 с. – ISBN 978-5-94431-418-5.
3. Ермакова М. В. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи: история, достижения и перспективы / М. В. Ермакова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 148-161. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-3-148-161. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-16.pdf (дата обращения: 11.03.2024). – EDN KAJVSE.
4. Купцов В. С. Федоскинская школа. 1948-1952 гг. / В. С. Купцов – Москва : [б. и.], 2020. – 120 с.
5. Москва в ее прошлом и настоящем : роскошно иллюстрированное издание, посвященное памяти историка Москвы И. Е. Забелина / в издании принимают участие: Д. Н. Анучин, Ю. Айхенвальд, С. Богоявленский [и др.]. – Москва : Образование, [1909-1912]. – 145 с.
6. Некрасов Н. В. Одна из наших частных коллекций / Н. В. Некрасов : [Известия общества преподавателей графических искусств. – 1908. – № 5 (май). – С. 3-11.] // Национальная Электронная Библиотека : сайт – URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_012516542?page=3&rotate=0&theme=white (дата обращения: 11.03.2024).
7. Русские портреты XVIII и XIX столетий = Portraits russes des XVIIIe et XIXe siècles. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления государственных бумаг : издание Великого князя Николая Михайловича, 1905-1909. – Т. 2. – Вып. 4. – 1906. – Л. 126-205.
8. Троицкое-Шереметьево, усадьба князей Черкасских – графов Шереметевых с церковью Троицы Живоначальной (Московская обл.). Свод петровских памятников России и Европы // Институт Петра великого : официальный сайт – URL: <https://petersmonuments.ru/russia/memorials/tserkov->

troitsy-zhivonachalnoy-v-usadbe-knyazey-cherkasskikh-grafov-sheremetevykh-troitskoe-sheremet/ (дата обращения: 12.03.2024).

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

References

1. Vsevolozhskij A. N. Rod Vsevolozhskix / sostavitel` A. N. Vsevolozhskoj. – Simferopol` : Tavricheskaya gubernskaya tipografiya, 1886. – 31 s.
2. Ermakova M. V. Kolleksiya lukutinskoj miniatyury` – zhivaya nit`, svyazy`vayushhaya pokoleniya xudozhnikov-miniaturistov / M. V. Ermakova, O. V. Golovchenkov // 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. – 166 с. – ISBN 978-5-94431-418-5.
3. Ermakova, M. V. Fedoskinskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: istoriya, dostizheniya i perspektivy` / M. V. Ermakova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 148-161. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-3-148-161. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-16.pdf (data obrashheniya: 11.03.2024). – EDN KAJVSE.
4. Kupczov V. S. Fedoskinskaya shkola. 1948-1952 gg. / V. S. Kupczov – Moskva : [b. i.], 2020. – 120 s.
5. Moskva v ee proshlom i nastoyashhem : roskoshno illyustrirovannoe izdanie, posvyashhennoe pamyati istorika Moskvyy` I. E. Zabelina / v izdanii prinimayut uchastie: D. N. Anuchin, Yu. Ajxenval`d, S. Bogoyavlenskij [i dr.]. – Moskva : Obrazovanie, [1909-1912]. – 145 s.
6. Nekrasov N. V. Odnazh nashix chastny`x kollekcij / N. V. Nekrasov : [Izvestiya obshhestva prepodavatelej graficheskix iskusstv. – 1908. – № 5 (maj). – S. 3-11.] // Nacional`naya E`lektronnaya Biblioteka : sayt – URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_012516542?page=3&rotate=0&theme=white (data obrashheniya: 11.03.2024).
7. Russkie portrety` XVIII i XIX stoletij = Portraits russes des XVIIIe et XIXe siècles. – Sankt-Peterburg : E`kspediciya zagotovleniya gosudarstvenny`x bumag : izdanie Velikogo knyazya Nikolaya Mixajlovicha, 1905-1909. – T. 2. – Vy`p. 4. – 1906. – L. 126-205.
8. Troickoe-Sheremet`evo, usad`ba knyazej Cherkasskix – grafov Sheremetevy`x s cerkov`yu Troicy Zhivonachal`noj (Moskovskaya obl.). Svod petrovskix pamyatnikov Rossii i Evropy` // Institut Petra velikogo : oficial`ny`j sayt – URL: <https://petersmonuments.ru/russia/memorials/tserkov-troitsy-zhivonachalnoy-v-usadbe-knyazey-cherkasskikh-grafov-sheremetevykh-troitskoe-sheremet/> (data obrashheniya: 12.03.2024).
9. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M. S. Chizhov. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1982. – 261 с.

УДК 002.2:745

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

**Камнерезное и ювелирное искусство в альбомах-каталогах
Kamnereznoe i yuvelirnoe iskusstvo v al'bomah-katalogah**

Аннотация. Статья посвящена обзору альбомов-каталогов художественных изделий уральских ювелиров, являющихся членами Союза художников России. Издания были опубликованы в серии «Ювелиры Нижнего Тагила» и подготовлены к выпуску директором Нижнетагильского музея изобразительных искусств, искусствоведом – М. Агеевой. В альбомах представлены иллюстрации авторских художественных изделий художников.

Abstract. The article is devoted to the review of albums-catalogues of art products of Ural jewelers. These jewelers are the members of the Union of Artists of Russia. The editions were published in the series "Jewelers of Nizhny Tagil" and prepared for release by the director of the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, art critic M. Ageeva. The albums feature illustrations of the artists' original art products.

Ключевые слова: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ювелирное искусство, камнерезное искусство, художники-ювелиры.

Keywords: Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, jewelry, stone carving, jewelry artists.

Начало формирования авторского ювелирного искусства в уральском промышленном городе Нижний Тагил относится ко второй половине XX в., когда отделение «Художественное оформление металла» Уральского училища прикладного искусства начало подготовку не только специалистов художественного литья крупных промышленных форм, но и ювелиров [3]. В г. Нижний Тагил не было промышленной базы для серийного производства ювелирных изделий, поэтому художники создавали авторские ювелирные формы с ориентацией на поделочные камни и цветные металлы Уральских гор. Традиция трудоемкого ручного труда в обработке камня и металла является в настоящее время визитной карточкой тагильских художников.

Зачинателями ювелирного дела в г. Нижний Тагил являются члены Союза художников России Валентин Сергеевич Безбородов и Юрий Павлович Маточкин.

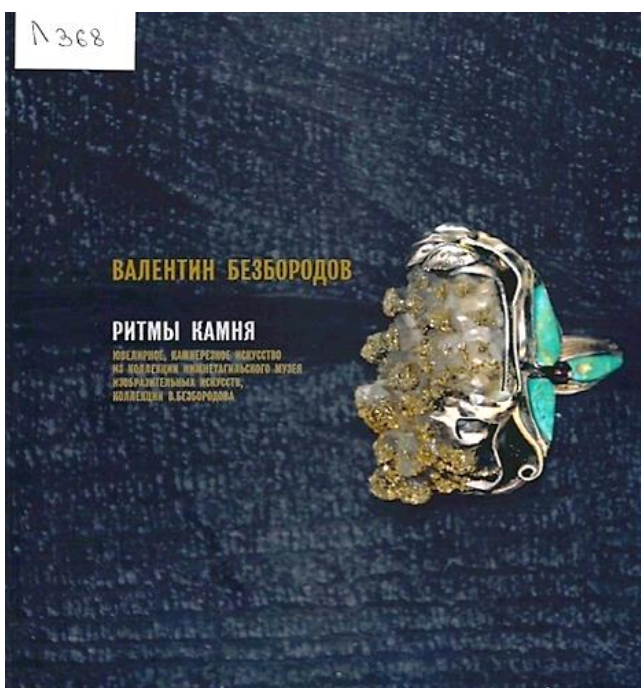

Рис. 1. Обложка альбома-каталога «Валентин Безбородов. Ритмы камня»

В 2020 г. при участии Нижнетагильского музея изобразительных искусств в издательстве «Репринт» был издан альбом-каталог, посвященный Валентину Сергеевичу Безбородову – ювелиру, формировавшему стилевые особенности ювелирного и камнерезного искусства в г. Нижний Тагил [2] (рис. 1⁵⁶).

В начале издания – творческая биография художника В.С. Безбородова, и краткая история становления и развития камнерезного и ювелирного искусства в Нижнем Тагиле, следующий раздел – перечень художественных выставок в которых участвовал художник,

затем библиография, завершающий издание раздел – изображения художественных изделий, составляющих коллекцию В.С. Безбородова в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Характерными особенностями творчества В.С. Безбородова в изготовлении ювелирных изделий являются упрощенность и лаконизм. Ювелирное искусство художника неотделимо от камнерезного процесса. Он говорит, что использовать художественную резьбу по камню нужно тонко, как можно меньше внедряться в природную особенность камня, видеть подсказки материала и выявлять спрятанный в материале образ. Художник стремится к сохранению «первоосновы» материала, выявлению из формы и рисунка камня «сюжетности». Ювелирные изделия В.С. Безбородова отличаются укрупненностью в формах и размерах (преемственность древнерусской традиции) [2].

В декоративных композициях шкатулок художника прослеживаются стилистические традиции малой скульптурной пластики фирмы Фаберже, уральских камнерезных сувениров [2] (рис. 2-4⁵⁷). Художник также создает художественные образы шкатулок, используя литературные темы и образы произведений, посвященных Уралу.

⁵⁶ Рис. 1. – Валентин Безбородов. Ритмы камня. Ювелирное, камнерезное искусство из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, коллекции В. Безбородова : [альбом-каталог] / [составители: Н. А. Гундарева, Л. А. Хайдукова ; ответственный за выпуск М. В. Агеева] ; Нижнетагильский музей изобразительных искусств. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – 90 с. : ил. – (Ювелиры Нижнего Тагила). – 978-5-6043102-9-8.

⁵⁷ Рис. 2-4. – Там же. – С. 21, 19, 17.

Рис. 2. В.С. Безбородов.
Шкатулка «Изящная».
2017 г. Нижнетагильский
музей изобразительных
искусств

Рис. 3. В.С. Безбородов.
Шкатулка «Каменные
цветы». 1986 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 4. В.С. Безбородов.
Шкатулка «Классическая».
1993 г. Нижнетагильский
музей изобразительных
искусств

В.С. Безбородов использует мельхиор и никель в технике филигрании иковки. По его мнению, эти техники органично сочетаются с природным камнем. Включение гнутого и кованого металла в ювелирные изделия является не просто обрамлением камня, а следование художественному стилю в традициях камнерезного искусства. Пластично выраженный металл, природная фактура и резьба по камню являются средствами для создания художественного образа (рис. 5-7⁵⁸).

Рис. 5. В.С. Безбородов.
Брошь «Бабочка». 2012 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 6. В.С. Безбородов.
Брошь «Бабочка». 1999 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 7. В.С. Безбородов.
Брошь «Ситцевая бабочка».
2016 г. Нижнетагильский
музей изобразительных
искусств

В своих изделиях В.С. Безбородов использует различные камни и сочетает их (рис. 8-10⁵⁹). Например, в кольце «Осень» художник представил в форме влажных осенних листьев: агат, кварцит яшму и дымчатый хрусталь [2] (рис. 9).

⁵⁸ Рис. 5-7. – Безбородов В.С. Ритмы камня. Ювелирное, камнерезное искусство из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, коллекции В. Безбородова : [альбом-каталог] / [составители: Н. А. Гундарева, Л. А. Хайдукова] ; Нижнетагильский музей изобразительных искусств. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – 90 с. : ил. – (Ювелиры Нижнего Тагила). – С. 42, 27, 24.

⁵⁹ Рис. 8-10. – Там же. – С. 48, 60, 52.

Рис. 8. В.С. Безбородов.
Колье «Светлячок». 1991 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 9. В.С. Безбородов.
Колье «Осень». 2006 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Рис. 10. В.С. Безбородов.
Подвес «Лето». 2014 г.
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

В ювелирном и камнерезном искусстве В.С. Безбородов работает уже более 60 лет, создавая уникальные авторские изделия и украшения. В 2018 г. в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоялась персональная выставка В.С. Безбородова «Воплощение». Н. Гундарева – заведующий выставочным отделом музея на открытии выставки сказала: «Это человек, который работает с камнем как живописец».

Следующее издание, подготовленное издательством «Репринт», при участии Нижнетагильского музея изобразительных искусств – альбом о художниках-ювелирах, Ю.П. Маточкине и С.Ю. Маточкине. [4] (рис. 11⁶⁰).

Во вступительной статье искусствовед М.В. Агеева кратко описывает биографии художников и отмечает стилистические особенности их творчества. Завершается издание разделом «Ювелирные произведения», который разделен на две части: первая – произведения Ю.П. Маточкина, вторая – произведения С.Ю. Маточкина.

Главная отличительная сторона творчества Ю.П. Маточкина – это работа с уральским, тагильским камнем [4]. Он часто использует необработанный камень, выбирая для своих изделий щетки минералов или

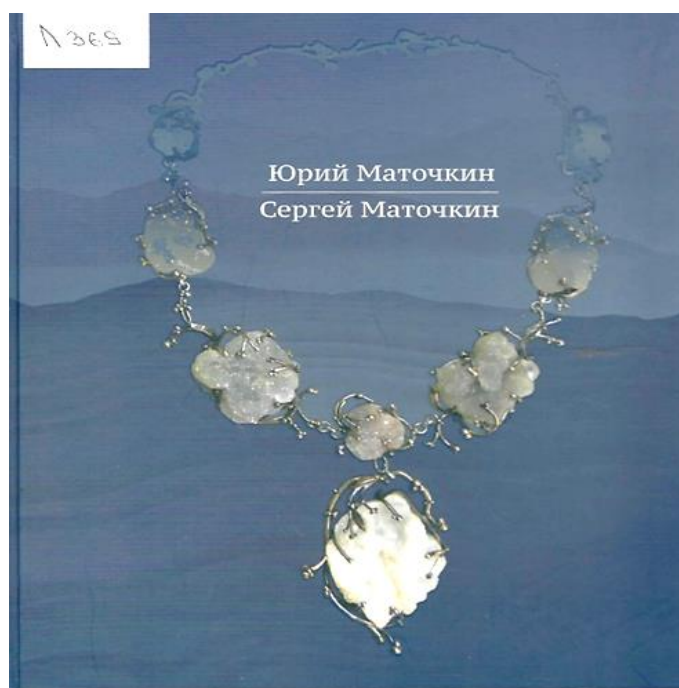

Рис. 11. Обложка альбома
«Юрий Маточкин. Сергей Маточкин»

⁶⁰ Рис. 11. – Юрий Маточкин. Сергей Маточкин : [альбом] / автор-составитель и автор вступительной статьи М. В. Агеева ; научная редакция: Н. А. Гундарева, Л. Л. Смирных ; Нижнетагильский музей изобразительного искусства. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – 58 с. : ил. – (Ювелиры Нижнего Тагила).

отдельные кристаллы, дополняя цветами, вырезанными из поделочного цветочного камня. Так, для кольца «Юность» мастер использовал малахит и кахолонг, вырезая из малахита листочки, а из белого кахолонга – мелкие цветы, похожие на незабудки [4]. Художественному стилю, отличающемуся декоративностью уже на раннем этапе творчества, художник остался верен на протяжении всего творческого пути. Ю.П. Маточкин использует в своих произведениях мельхиор или серебро, создавая парюры (ювелирные украшения, подобранные по качеству и виду камней, материалу или единству художественного решения), применяя пайку, выпилровку, филигрань, ковку, гнутье [3] (рис. 12-14⁶¹).

Рис. 12. Ю.П. Маточкин. Гарнитур «Лужок». 2015 г.

Рис. 13, 14. Ю.П. Маточкин. Гарнитур «Русь». 1985 г. Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Много лет Ю.П. Маточкин совмещал работу художника с преподавательской деятельностью в Уральском училище прикладного искусства. В Уральском училище прикладного искусства обучался и сын Ю.П. Маточкина – С.Ю. Маточкин, к художественному творчеству он пришел не сразу, выбрав себе отличную от отца профессию, но помогая ему в обработке камней, постепенно увлекся ювелирным искусством.

В художественных изделиях С.Ю. Маточкин также, как и отец, подчеркивает природную красоту камня верно подобранным обрамлением. В колье «Зимняя сказка» художник использовал щетку халцедона, напоминающую поверхность, покрытую изморозью (рис. 15). В гарнитуре «Малахитовая легенда» он только полирует поверхность почки малахита,

⁶¹ Рис. 12-17. – Юрий Маточкин. Сергей Маточкин : [альбом] / автор-составитель и автор вступительной статьи М. В. Агеева ; научная редакция: Н. А. Гундарева, Л. Л. Смирных ; Нижнетагильский музей изобразительного искусства. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – 58 с. : ил. – (Ювелиры Нижнего Тагила). – С. 30, 18, 19, 35, 40, 41.

подчеркивая красоту камней, каждый из которых отличается индивидуальным рисунком (рис. 16, 17).

Рис. 15. С.Ю. Маточкин.
Колье «Зимняя сказка».
2001 г.

Рис. 16, 17. С.Ю. Маточкин. Гарнитур
«Малахитовая легенда». 2017 г.

Многие художественные изделия С.Ю. Маточкин делает совместно с отцом. Оба мастера участвуют в художественных выставках. В 2014 г. им была вручена почетная награда Мемориального фонда Карла Фаберже – Малый орден Михаила Евлампиевича Перхина за вклад в развитие российского ювелирного искусства [4]. В 2018 г. Ю.П. Маточкин получил диплом в номинации «Минерал России» за кольцо из гарнитура «Летний лужок», выполненное в 2017 г.

Почетные награды и победы в художественных конкурсах подтверждают высокий уровень ювелирных изделий художников Нижнего Тагила. Ученики мастеров-камнерезов перенимают опыт предшественников и обогащают его новыми творческими идеями, сохраняя преемственность в уральской школе камнерезного искусства.

Литература

1. Бурдина Л. А. Уральское камнерезное искусство / Л. А. Бурдина. – Текст : электронный // Культура Урала. РФ : [интернет-ресурс]. – URL: <https://uralcult.ru/uralskoe-kamnerезное-iskusstvo-101202?ysclid=lt2y0rlrft49685275> (дата обращения: 19.02.2024).
2. Валентин Безбородов. Ритмы камня. Ювелирное, камнерезное искусство из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, коллекции В. Безбородова : [альбом-каталог] / [составители: Н. А. Гундарева, Л. А. Хайдукова ; ответственная за выпуск М. В. Агеева] ; Нижнетагильский музей изобразительных искусств. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – 90 с. : ил. – (Ювелиры Нижнего Тагила).
3. Ильина Е. В. Современное ювелирное искусство Нижнего Тагила / Е. В. Ильина. – Текст : электронный // Союз художников России.

Нижнетагильское художественное отделение : [сайт]. – URL: <http://shrint.ru/node/292?ysclid=lsllhlesn303930679> (дата обращения: 19.02.24).

4. Юрий Маточкин. Сергей Маточкин : [альбом] / автор-составитель и автор вступительной статьи М. В. Агеева ; научная редакция: Н. А. Гундарева, Л. Л. Смирных ; Нижнетагильский музей изобразительного искусства. – Нижний Тагил : Репринт, 2020. – 58 с. : ил. – (Ювелиры Нижнего Тагила).

References

10. Burdina L. A. Ural'skoe kamnereznoe iskusstvo / L. A. Burdina. – Tekst : e`lektronny`j // Kul`tura Urala. RF : [internet-resurs]. – URL: <https://uralcult.ru/uralskoe-kamnereznoe-iskusstvo-101202?ysclid=lt2y0lrft49685275> (data obrashheniya: 19.02.2024).

11. Valentin Bezborodov. Ritmy` kamnya. Yuvelirnoe, kamnereznoe iskusstvo iz kollekcii Nizhnetagil`skogo muzeya izobrazitel`ny`x iskusstv, kollekcii V. Bezborodova : [al`bom-katalog] / [sostaviteli: N. A. Gundareva, L. A. Hajdukova ; otvetstvennaya za vy`pusk M. V. Ageeva] ; Nizhnetagil`skij muzej izobrazitel`ny`x iskusstv. – Nizhnij Tagil : Reprint, 2020. – 90 s. : il. – (Yuveliry` Nizhnego Tagila).

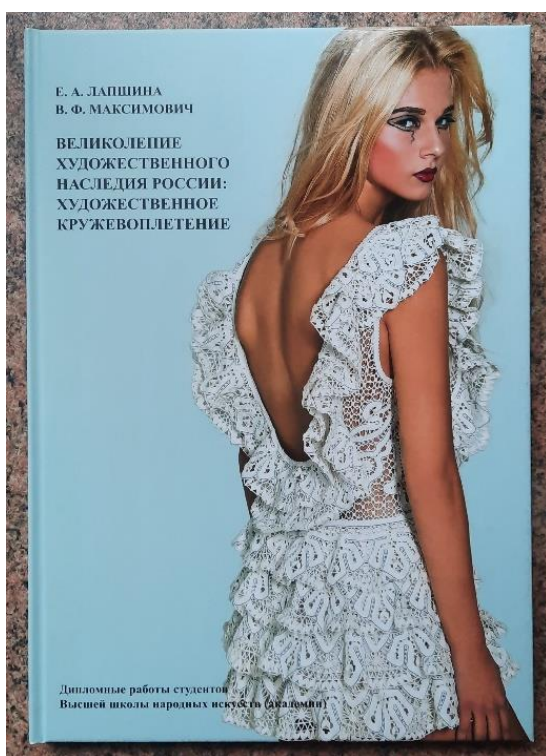
12. Il`ina E. V. Sovremennoe yuvelirnoe iskusstvo Nizhnego Tagila / E. V. Il`ina. – Tekst : e`lektronny`j // Soyuz xudozhnikov Rossii. Nizhnetagil`skoe xudozhestvennoe otdelenie : [sajt]. – URL: <http://shrint.ru/node/292?ysclid=lsllhlesn303930679> (data obrashheniya: 19.02.24).

13. Yuriy Matochkin. Sergej Matochkin : [al`bom] / avtor-sostavitel` i avtor vstupitel`noj stat`i M. V. Ageeva ; nauchnaya redakciya: N. A. Gundareva, L. L. Smirny`x ; Nizhnetagil`skij muzej izobrazitel`nogo iskusstva. – Nizhnij Tagil : Reprint, 2020. – 58 s. : il. – (Yuveliry` Nizhnego Tagila).

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

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

Художественное кружевоплетение как Великолепие художественного наследия России **Artistic lace Weaving as the Splendor of Russia's Artistic Heritage**

Каталог авторов Е.А. Лапшиной и В.Ф. Максимович под названием «Великолепие художественного наследия России: художественное кружевоплетение. Дипломные работы студентов Высшей школы народных искусств (академии)» – это первое полное издание произведений кафедры художественного кружевоплетения Высшей школы народных искусств (академии) за двадцатилетний период, отражающее специфику развития вологодского, киришского и рязанского художественного кружевоплетения. Издание иллюстрировано не только качественными фотографиями выпускных квалификационных работ, но и включает фрагменты кружевных мотивов в увеличенном формате, что наиболее полно отражает специфику технологического исполнения и сложность ручного художественного труда.

Концепция коллекции кружевных изделий Высшей школы народных искусств принадлежит первому руководителю выпускных квалификационных работ В.Ф. Максимович, которая впервые в истории создала и внедрила систему высшего образования в области традиционного прикладного искусства. Научный, учебный и методический опыт работы кафедры художественного кружевоплетения включает реновацию исторических произведений коклюшечного кружевоплетения, который размещен в первом разделе каталога. Богатый иллюстративный материал, отражающий четыре направления – вологодское, киришское, балахнинское и рязанское кружевоплетение – является методической базой для изучения основных видов традиционного художественного кружевоплетения.

Фрагмент кругового подтая «Слетались золотом пылаю... с розы»

64

Рыбакова Олеся.
Нахodka с капюшоном «Слетались золотом пылающие розы»

65

Фрагмент кругового подтая «Пыль над горами малиновой зной»

104

Гуреева Анастасия
Блуза «Весенние цветы»

Баскакова Арина
Блуза «Пыль над горами малиновой зной»

105

Над созданием коллекции кружевных произведений совместно со студентами работали опытные преподаватели кафедры головного вуза и Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала академии: Е.А. Лапшина, Ю.Е. Лапина, Т.Е. Лончинская и Д.Ю. Христолюбова. Каталог адресован студентам, преподавателям, художникам, специалистам в области художественного кружевоплетения и просто любителям этого уникального вида искусства.