

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 3 - 2024

СОДЕРЖАНИЕ ТПИиО № 3, 2024

<i>События и памятные даты</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Поздравляем коллектив Высшей школы народных искусств с награждением первой Российской премией в области народных художественных промыслов – «На _Родном» 	4
<ul style="list-style-type: none"> • III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы». Международные XVI Бартрамовские чтения «Прошлое, настоящее, контуры будущего» 	5
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В.</i> Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства 	17
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лёвочкина Е.В.</i> Великолепие художественного наследия России: прекрасные образцы русского традиционного народного искусства 	19
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Латина Ю.Е.</i> День народных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств (академии) 	22
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	
<i>Традиционное прикладное искусство в современном мире</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Максимович В.Ф.</i> Традиция и народные художественные промыслы 	33
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Лебедев С.В. Тихомиров С.А. Михайлова Н.Н.</i> Русский народный костюм: прошлое и будущее 	40
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Амиргазин К.Ж., Шокорова Л.В., Амиргазин Е.К.</i> Традиционное прикладное образование в условиях цифровой глобализации 	53
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Крохалева А.В.</i> Преемственность и новаторство: как развивать традиционное прикладное искусство, сохраняя традиции? 	61
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ	
<i>Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А.</i> Повышение квалификации научно-педагогических работников и административно- 	

<p>управленческого персонала Высшей школы народных искусств (академии) как педагогическая проблема</p> <ul style="list-style-type: none"> • Семенова Е.И. Концептуальные основы создания обновленного содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов 	70
<ul style="list-style-type: none"> • Бешапошникова Ю.А. Индивидуальная манера письма как проявление личности художника в холуйской лаковой миниатюрной живописи 	90
<ul style="list-style-type: none"> • Лакарова Е.В., Дракина И.К. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в современном гуманитарном образовании 	103
	118
<i>История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Уколова Ю.И., Предпосылки формирования процесса обучения художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи 	127
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ	
<i>Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Солопова А.А., Дронова Н.Д. Декоративная роспись московское письмо: разработка содержания обучения 	136
<ul style="list-style-type: none"> • Мальшев М.Ю. Теории общего тона Н.П. Крымова и возможность ее применения в холуйской лаковой миниатюрной живописи 	150
<ul style="list-style-type: none"> • Агапова И.Э., Богданов С.И. Язык общения среди молодёжи и его субкультурная природа 	158
ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА	
<i>Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Шаповалова И.А., Богданов С.И. Технология развития критического мышления как ресурс реализации образовательных инноваций в вузе 	165
<ul style="list-style-type: none"> • Дракина И.К., Дронова Н.Д. Амиргазин К.Ж. Взаимосвязь учебных дисциплин при освоении проектирования ювелирных изделий в высшем образовании 	174

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Кузнецов Н.Г.</i> Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи? 	183
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Уколова Ю.И.</i> Интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи 	191
<i>Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Озерова О.В.</i> Особенности советской технической игрушки как содержательный компонент обучения будущих дизайнеров в этой области 	203
<i>Личность в искусстве: о художниках и педагогах традиционного прикладного искусства</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ермакова М.В., Головченков О.В.</i> Пушкинская тема в творчестве Народного художника Н.М. Солонинкина 	221
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Мочалова М.Н.</i> Вклад в развитие федоскинского традиционного промысла Почетного гражданина села Федоскино – талантливый художник и педагог С.В. Монашова 	230
<i>Книжная полка (обзоры и рецензии)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Рыбина Л.И.</i> Памятники христианского искусства в Русском музее 	240

Поздравляем коллектив Высшей школы народных искусств (академии) с награждением первой Российской премией в области народных художественных промыслов
на_РОДНОМ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (АКАДЕМИЯ)»

**Международная ассоциация
«Научно-образовательное
сотрудничество в области
традиционного прикладного
искусства»**

одится 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)

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

**III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ТРАДИЦИОННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
И ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

МЕЖДУНАРОДНЫЕ XVI БАРТРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

*3-6 декабря 2024 года
Сергиев Посад – Федоскино*

*В российском обществе необходимо
формировать такую культурную среду,
такие ценности, которые бы опирались
на нашу историю, традиции, объединяли время
и поколения, способствовали консолидации нации...*
В.В. Путин

Уважаемые коллеги!

В 2024 году Высшая школа народных искусств (академия) впервые объединяет два значимых для развития традиционных художественных промыслов и профессионального образования в этой области международных научных мероприятия: III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы» и Международные XVI Бартрамовские чтения.

Организатор Форумов – Высшая школа народных искусств (академия) – единственный в России и мире государственный вуз, осуществляющий адресную подготовку художников по 23 видам традиционных художественных промыслов по образовательным программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. Осуществляя образовательную, научную и художественно-творческую деятельность непосредственно в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов Высшая школа народных искусств (академия) системно реализует государственную политику в сфере сохранения духовно-нравственных, гражданско-патриотических, культурных, образовательных, семейных традиций российского общества.

В современной ситуации, характеризующейся формированием культурного суверенитета и противостоянием глобализму, ценность и общественная значимость научных мероприятий, организуемых Высшей школой народных искусств (академией), многократно возрастает.

Мы предлагаем организовать максимально широкое общественное обсуждение проблем и перспектив традиционных художественных промыслов как основы национального культурного суверенитета, культурного кода страны. Также мы хотим сделать объединенные форумы точкой роста для рождения и апробации новых идей, проектов, начинаний, от которых зависит настоящее и будущее традиционных художественных промыслов, состояние системы подготовки профессиональных кадров для этой области.

Архитектура Форумов включает пленарное и секционные заседания, дискуссионные площадки, мастер-классы, выставки по видам традиционных художественных промыслов, деловые встречи. Научную повестку двух Форумов дополнит насыщенная культурная программа.

Место и сроки проведения Форумов

№	Мероприятие	Где	Когда
1	Международные XVI Бартрамовские чтения	Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки Высшей школы народных искусств (академии)	03.12.2024
2	Культурная программа в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов Московской области	г. Сергиев Посад, с. Федоскино, д. Жостово	04.12.2024
3	III Международный форум «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы»	Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Высшей школы народных искусств (академии)	05.12.2024 – 06.12.2024.

**III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ТРАДИЦИОННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
И ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

5-6 декабря 2024 г.

Традиционные художественные промыслы – могучий фундамент историко-культурного наследия любой страны, сохраняющей и развивающей этот уникальный вид искусства.

При этом мы глубоко и всецело убеждены, что традиционные художественные промыслы – мощнейший инструмент трансформации регионально-исторических центров этого искусства в территорию опережающего социокультурного развития. Это связано с тем, что традиционные художественные промыслы – основа:

✓ системы непрерывного профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов по 23 видам этого уникального искусства, востребованных на рынке труда непосредственно в регионально-исторических центрах – селах, поселках, малых городах;

✓ воспитания детей, подростков, молодежи, взрослых, лиц «серебряного возраста» средствами культуры, формирования традиционных духовно-нравственных устоев, семейных ценностей, самоидентификации каждого человека как ответственного гражданина и патриота своей страны, любящего Родину;

✓ создания благоприятной социально-экономической среды в селах, поселках и малых городах за счет привлечения инвестиций, человеческого капитала, открытия художественно-творческих мастерских по видам традиционных художественных промыслов, развития креативного сектора экономики;

✓ масштабных культурных событий – выставок, мастер-классов, дефиле, обогащающих не только культурную жизнь сел, поселков, малых городов, но и представляющих национальное искусство на самом высоком международном уровне.

Россией накоплен значительный опыт в деле сохранения, развития и продвижения традиционных художественных промыслов.

Высшая школа народных искусств (академия) как государственный вуз, представлявший традиционные художественные промыслы России на выставке в штаб-квартире ЮНЕСКО в 2024 году, имеющий статус профильной федеральной инновационной площадки и первый вуз, выпускные квалификационные работы студентов которого получили статус произведений художественных промыслов признанного художественного достоинства, предлагает российских и зарубежных коллег обсудить следующие вопросы.

Дискуссионная площадка № 1 «Народное» и «традиционное» в художественных промыслах: ревизия смыслов

✓ Традиционные художественные промыслы и креативные индустрии: сохранить нельзя интегрировать?

✓ Традиции в традиционных художественных промыслах: что сохранять, что обновлять и кто принимает решения?

✓ Современный художник традиционных художественных промыслов – кто он и каков его статус?

Дискуссионная площадка № 2 Обучаем уникальных специалистов! Перспективы развития системы непрерывного профессионального образования как гаранта развития традиционных художественных промыслов

✓ Чему обучать художников традиционных художественных промыслов? Отбор, проектирование и реализация содержания профильного профессионального образования;

✓ Как обучать художников традиционных художественных промыслов? Поиск

баланса между сохранением художественно-технологических традиций, педагогических инноваций и мотивацией студента к обучению;

✓ Художник традиционных художественных промыслов будущего: какими компетенциями он должно обладать?

Дискуссионная площадка №3 Регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов – территория опережающего социокультурного развития

✓ Произведения традиционных художественных промыслов: как создавать востребованные произведения?

✓ Как создать эффективную коммуникацию между молодежью, бизнесом, системой профессионального образования и органами власти в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов?

✓ Традиционные художественные промыслы перед вызовами новых технологий: границы допустимого.

Дискуссионная площадка №4 Система воспитания соотечественников средствами традиционных художественных промыслов: какой ей быть?

✓ Обмениваемся опытом: проектирование и реализация культурно-образовательных программ в области традиционных художественных промыслов для детей, молодежи и взрослых;

✓ О традиционных художественных промыслах доступно и интересно: современные методики и технологии приобщения разных целевых групп к этому виду искусства;

✓ Традиционные художественные промыслы в контексте государственной молодежной политики: какие проекты и инициативы привлекут творческую молодежь?

В 2024 году Форум впервые состоится на площадках Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии), который играет исключительную роль в сохранении и развитии трех всемирно известных видов традиционных художественных промыслов: федоскинской лаковой миниатюрной живописи по папье-маше, художественной росписи по эмали (ростовской финифти) и жостовской декоративной росписи.

Партнеры Форума:

- Международная ассоциация «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства»;
- Союз промышленников и предпринимателей «Иволга»;
- Фонд общества поощрения художеств;
- ООО «Жостовская фабрика»;
- АО «Федоскино»;
- ООО «Холуйская строчка».

Формат участия в Форуме: очный. Для зарубежных участников предусмотрена возможность участия по системе видеоконференцсвязи.

Возможно участие в Форуме в роли выступающего с докладом и/или мастер-классом, выставкой, участника дискуссии и/или мастер-класса, слушателя.

Участники Форума получают именные сертификаты.

Участники Форума имеют возможность опубликовать свои статьи в выпусках рецензируемого сетевого научного издания (включено в Перечень ВАК) «Традиционное прикладное искусство и образование» (www.dpio.ru) в 2025 году с индексацией статей в РИНЦ, Информрегистре, Киберленинке.

Участники Форума получают именной сертификат. Итоги работы Форума освещаются в российских СМИ.

Для участия в Форуме необходимо в срок до 15.11.2024 г. выслать на электронную почту Оргкомитета - fhpu@mail.ru:

- 1) заявку на участие, заполненную в соответствии с прилагаемой формой;
- 2) текст статьи, оформленный в соответствии с приведенными в информационном письме требованиями.

Стоимость публикации статьи в рецензируемом сетевом научном издании – 6000 рублей.

Автор оповещает Оргкомитет о желании опубликовать статью в соответствующей графе в заявке на участие в мероприятии.

Оплата публикации статьи производится строго после получения подтверждения автором уведомления о принятии статьи к публикации от редакции сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование». Оплата производится по безналичному расчету.

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

Все командировочные расходы по участию, включая проезд, проживание и питание - за счет командирующей стороны. Иногородние участники самостоятельно бронируют гостиницу / отель / общежитие.

Оргкомитет

Ванюшкина Любовь Максимовна, зав. кафедрой истории искусств Высшей школы народных искусств (академии), главный редактор сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование», доктор педагогических наук, доцент;

Ермакова Мария Владимировна, заместитель директора по научно-методической работ Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии), кандидат педагогических наук (ответственный секретарь);

Лыкова Ирина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства — Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), доктор педагогических наук, доцент;

Рыбникова Ольга Петровна, ректор Высшей школы народных искусств (академии), кандидат педагогических наук;

Салтанов Михаил Алексеевич, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Высшей школы народных искусств (академии), кандидат педагогических наук (заместитель председателя Оргкомитета);

Тихомиров Сергей Александрович, проректор по научной работе Высшей школы народных искусств (академии), кандидат культурологии, доцент (председатель Оргкомитета);

Федотова Ольга Владимировна, директор Института традиционного прикладного искусства — Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии), кандидат педагогических наук, доцент.

Адрес Оргкомитета:

Санкт-Петербург

191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литера А., (проезд до ст. метро «Невский проспект»),

Тел: +7 (812) 710-42-54; + 7 (812) 314-36-59; + 7(812) 571-67-02

Электронная почта: nauka_vshni@yandex.ru

Web-сайт: www.vshni.ru

ВК: https://vk.com/vshni_spb

Федоскино, Московская область

141052, Московская область, г. о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33

Тел.: +7 (495)567-83-45

Электронная почта: fhpu@mail.ru

Web-сайт: <https://fedoskino-vshni.ru/>

ВК: <https://vk.com/fedoskinovshni>

**III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ТРАДИЦИОННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
И ВЫСШЕЕ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

5-6 декабря 2024 года

Заявка на участие в Форуме

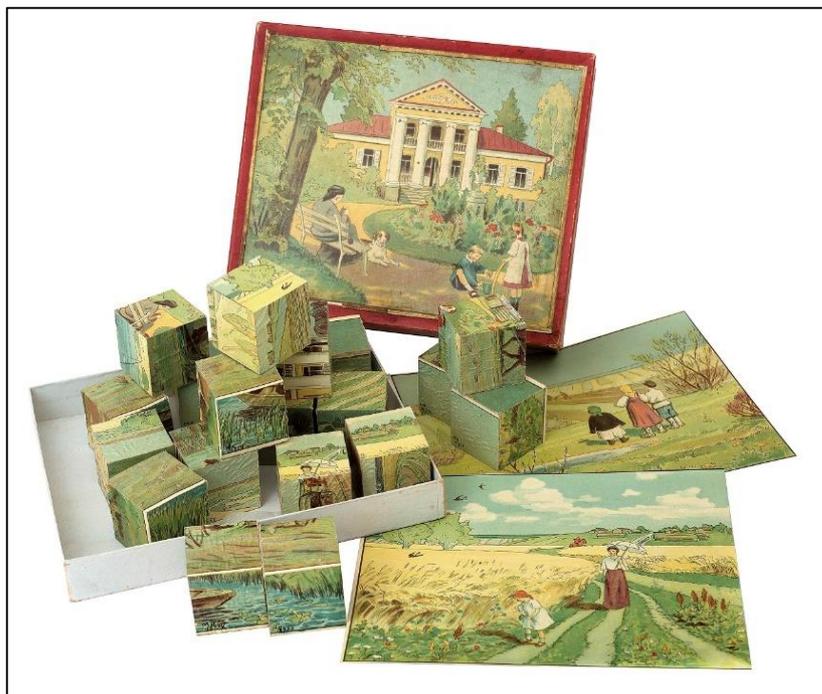
Фамилия, имя, отчество	
Место работы (без сокращений)	
Должность	
Ученая степень, ученое звание	
Членство в творческих союзах	
Иная информация, которую Вы хотели бы о себе указать	
Контактная информация: почтовый адрес, телефон для связи, e-mail	
Форма участия в III Международном форуме «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы»	
Тема доклада	
Название мастер-класса и краткое его описание (в т.ч. количество участников, необходимое оборудование)	
Название выставки и краткое ее описание (в т.ч. количество и формат работ, необходимое оборудование)	
Участие в культурной программе 04.12.2024 г.	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

**Приглашаем Вас принять участие в работе
Международных XVI Бартрамовских чтений
*«Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего»***

03 декабря 2024 г.

Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама
Сергиево-Посадского института игрушки –
филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»
Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 123

Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама – единственный музей в стране, являющийся профильным культурно-образовательным, научным и просветительским центром в области игрушки, объединенный в кластер с профильным образовательным учреждением высшего образования – Сергиево-Посадским институтом игрушки – филиалом Высшей школы народных искусств (академии), который обеспечивает подготовку специалистов в области игрушки.

Уникальное собрание музея знакомит посетителей с историей игрушки, а студентам дает возможность получить первые навыки исследовательской и практической деятельности. С 2003 г. в музее проводятся Бартрамовские чтения, участники которых обсуждают проблемы развития игрушки как феномена культуры, профессионального образования в сфере игрушки и профильной музейно-педагогической деятельности.

Ключевая идея Международных XVI Бартрамовских чтений – поиск ответа на вопрос, какой должна быть российская игрушка в изменившейся социокультурной парадигме?

Игрушка – уникальная составляющая мира детства и «путеводная нить» в мир культуры. Именно в детстве формируются основные нравственно-этические и мировоззренческие основы личности будущего гражданина – патриота своей страны.

Мы предлагаем участникам Форума совместно обсудить такие проблемы, как:

- ✓ Пути и способы успешной конкуренции игрушек с «гаджетоманией» современных детей;
- ✓ Какие конструктивные смыслы и ценности должна нести современная игрушка и как их транслировать детям?
- ✓ Современная игрушка: как объединить удовольствие от игры с развитием?
- ✓ Возможен ли культурный суверенитет в создании игрушек?
- ✓ Какие ответы на вызовы времени должна выработать система подготовки профессиональных кадров в области игрушки?
- ✓ Кто и как осуществляет экспертизу игрушек?

Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама уникален не только своими коллекциями, включающими игрушки царских детей трех поколений, но и тем, что музей – структурное подразделение уникального вуза – Высшей школы народных искусств (академии).

В 2023 году по инициативе Минобрнауки России создана Межведомственная рабочая группа по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и музеев, являющихся структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в которую вошли и представители Высшей школы народных искусств (академии).

В этой связи **мы инициируем дискуссию о принципах изучения, экспонирования, хранения и реставрации произведений традиционных художественных промыслов и игрушки в музеях различного типа, а также музейно-образовательных программах, позволяющих приобщать целевую аудиторию к Великолепию художественного наследия России.**

В рамках отдельной дискуссионной площадки на Международных XVI Бартрамовских чтениях предлагается обсудить следующие вопросы:

- Коллекции игрушек и произведений традиционных художественных промыслов: как, что и где экспонировать?
- Организация событий в музеях традиционных художественных промыслов и музеях игрушки: лучшие практики;
- Музейно-образовательные программы – основа нравственного, эстетического и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;
- Как экспонирование традиционных художественных промыслов и игрушек адаптировать к запросам современной молодежи?
- Будущий музей традиционных художественных промыслов: каким он может быть?

К участию в **Международных XVI Бартрамовских чтениях** приглашаются научно-педагогические работники вузов, педагоги образовательных учреждений разного уровня, сотрудники музеев, библиотек, архивов, представители предприятий по производству игрушек, работники учреждений культуры, искусствоведы, историки, краеведы, коллекционеры, специалисты по игрушке, художники традиционных художественных промыслов, представители органов власти и общественных организаций, все заинтересованные и неравнодушные лица.

Международные XVI Бартрамовские чтения как площадка диалога открывает участникам возможности для обмена научной информацией, установления контактов, координации научных, педагогических и художественно-творческих исследований.

Формат участия: выступление с докладом / мастер-классом / выставкой. Для иностранных участников предусмотрено online-участие.

По итогам чтений планируется издание сборника статей.

В рамках Международных XVI Бартрамовских чтений будут работать постоянные экспозиции музея и временная выставка «Семья – сила России», приуроченная к году семьи в России.

Также состоятся **мастер-классы по изготовлению различных видов игрушек.**

Каждому участнику выдается именной сертификат об участии в чтениях. Итоги мероприятия освещаются в научных периодических изданиях страны.

Для участия в Международных XVI Бартрамовских чтениях необходимо в срок до 15 ноября 2024 года прислать на адрес Оргкомитета - muzey.igrushki@inbox.ru:

1. заполненную заявку на участие в чтениях;
2. текст доклада, оформленный в соответствии с нижеуказанными требованиями (минимальный объем – 7 машинописных страниц, максимальный – 12 страниц).

Отправляемое в адрес Оргкомитета письмо должно содержать пометку «На Международные XVI Бартрамовские чтения».

Все командировочные расходы по участию, включая проезд, проживание и питание – за счет командирующей стороны.

Оргкомитет

Ванюшкина Любовь Максимовна, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой истории искусств Высшей школы народных искусств (академии) (председатель Оргкомитета);

Озерова Ольга Викторовна, кандидат педагогических наук, директор Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) (заместитель председателя Оргкомитета);

Рыбникова Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, ректор Высшей школы народных искусств (академии);

Семенова Алина Рафиковна, заведующий Художественно-педагогическим музеем игрушки им. Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) (ответственный секретарь Оргкомитета);

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе Высшей школы народных искусств (академии)

Адрес Оргкомитета

Санкт-Петербург

191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литера А., (проезд до ст. метро «Невский проспект»),

тел: +7 (812) 710-42-54; + 7 (812) 314-36-59; + 7(812) 571-67-02

Электронная почта: nauka_vshni@yandex.ru

Web-сайт: www.vshni.ru

ВК: https://vk.com/vshni_spb

Сергиев Посад

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.123

Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии)

Тел: +7 (49654) 0-41-01

Электронная почта: muzey.igrushki@inbox.ru

Web-сайт : <http://museumot.info/>

ВК: <https://vk.com/public223061195>

Международные XVI Бартрамовские чтения
«Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего»

03 декабря 2024 года

Фамилия, имя, отчество	
Место работы (без сокращений)	
Должность	
Ученая степень, ученое звание	
Членство в творческих союзах	
Иная информация, которую Вы хотели бы о себе указать	
Контактная информация: почтовый адрес, телефон для связи, e-mail	
Форма участия в Международных XVI Бартрамовских чтениях «Игрушка: прошлое, настоящее, контуры будущего»	
Тема доклада	
Название мастер-класса и краткое его описание (в т. ч. количество участников, необходимое оборудование)	
Название выставки и краткое ее описание (в т. ч. количество и формат работ, необходимое оборудование)	
Участие в культурной программе 04.12.2024 г.	

Требования к оформлению материалов, представляемых на Форумы

К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в соответствии со следующими требованиями к подаче текстовых и иллюстративных материалов.

Статья присылается одним файлом, названным фамилией автора или фамилиями всех авторов (соавторов). Пример: Ivanov_2024.docx; Ivanov_Petrov_2024.docx. Допускается их архивация стандартным архиватором RAR или ZIP.

Оформление рукописи должно соответствовать следующим требованиям:

- фамилия, инициалы автора (Ru-Eng);
- место учебы [полное название вуза, его адрес, включая индекс, e-mail] (Ru-Eng);
- курс, кафедра, факультет (Ru-Eng);
- название статьи (Ru -Eng);
- аннотация статьи (Ru -Eng);
- ключевые слова (Ru-Eng, не менее 10);
- список литературы;
- таблицы черно-белые без графики и полутонов (каждая на отдельной странице);
- иллюстрации (JPEG, TIFF), схемы, таблицы автор сам размещает в тексте в программе Word.

Возможно предоставление материалов исследования в следующей логике: введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы, благодарности, список литературы.

Объем присланного материала не должен превышать 20000 печатных знаков, включая пробелы:

- размер листа А4;
- редактор: Microsoft Word [Word for Windows 2003];
- формат: *.doc, *.rtf;
- шрифт Times New Roman;
- кегль 14 обычный - без уплотнения;
- текст без переносов;
- междустрочный интервал - одинарный;
- выравнивание по ширине;
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3см;
- номера страниц внизу по центру;
- абзацный отступ 1,25 см;
- ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках;
- список литературы располагается в конце текста (входит в общий объем статьи).

Требования к составлению аннотации:

- объем не менее 200-300 знаков без пробелов;
- аннотация не должна повторять название статьи;
- аннотация раскрывает суть рассматриваемой научной проблемы, включает главный исследовательский вывод. В аннотации должны быть ясно и кратко изложены предмет и задачи исследования, его методика, новизна и главные результаты;
- аннотация должна иметь качественный перевод на английский язык, что является определяющим фактором для преодоления языкового барьера в международной научной среде. Использование машинного перевода, в том числе Яндекс-переводчика и Google-переводчика, не допускается;
- аннотация, отражающая основные тезисы и выводы исследования, позволяет повысить вероятность цитирования публикации.

Список цитируемой литературы оформляется в соответствии с действующими стандартами. На страницах статьи не проставляются интерактивные ссылки на цитируемую литературу, список используемой литературы печатается только в конце статьи. В тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях.

Все предоставляемые к публикации материалы анализируются при помощи системы проверки текстов на предмет использования заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования.

Материалы, поданные позже установленных в информационном письме сроков, с нарушением требований к оформлению, не соответствующие тематике форума, содержащие плагиат отклоняются и не публикуются. Рукописи не рецензируются и обратно не возвращаются.

УДК 336.563.1

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work. Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства Grant of the President of the Russian Federation to support creative projects of national significance in the field of culture and art

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1010 «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства получил Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Высшей школы народных искусств (академии). Авторы проекта: М.В. Ермакова, младший научный сотрудник, руководитель, О.В. Головченков, И.В. Лейтланд – преподаватели Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.

Цель проекта является изучение творчества, пожалуй, самого известного федоскинского художника-миниатюриста, Народного художника Российской Федерации Н.М. Солонинкина, создавшего работы высочайшего уровня во всех жанрах лаковой миниатюры: от пейзажа – до бытовых сцен и портретов. Свою творческую деятельность Н.М. Солонинкин посвятил развитию федоскинской лаковой миниатюры, его творчество дает представление о становлении профессионального мастерства, специфике развития федоскинской миниатюры второй половины XX – начало XXI века. К сожалению, творчество художника-миниатюриста мало изучено и не нашло отражения в научной и учебной литературе, необходимой для подготовки молодых специалистов в данном виде искусства

Грант обеспечивает исследование его творчества и предполагает организацию выставки работ [1], подготовку, публикацию и презентацию монографии о творчестве художника. Данные мероприятия станут знаковыми не только для с. Федоскино – родины русских лаков, но и для других центров лаковой миниатюрной живописи (п. Палех, с. Холуй, п. Мстера), позволят

обучающимся познакомиться с развитием профессионального мастерства, современной историей федоскинской миниатюры. Изучение опыта художника, его творческих находок и открытий позволить ярко и убедительно раскрыть особенности развития культуры нашей страны, сохранить для потомков сведения о федоскинской лаковой миниатюрной живописи, её художественных особенностях и выдающихся творцах уникального искусства лаковой миниатюры в XXI веке.

Литература

1. Распоряжение о присуждении грантов Президента для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. – Текст : электронный // Сайт Президента России. – 2024. – 19 сентября. – URL : <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/odQNn8SDgwbYEXK1yayZc71Sq7yrATmT.pdf> (дата обращения: 18.09.2024).

References

1. Rasporyazhenie o prisuzhdenii grantov Prezidenta dlya podderzhki tvorcheskix proektov v oblasti kul`tury` i iskusstva. – URL : <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/odQNn8SDgwbYEXK1yayZc71Sq7yrATmT.pdf> (data obrashheniya: 18.09.2024).

Лёвочкина Е.В., аспирант второго курса кафедры теории и методики профессионального образования, преподаватель кафедры ювелирного и косторезного искусства ФГБОУ «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Balashova_liza@mail.ru

Lyovochkina E.V., postgraduate student of the 2st course of the department of theory and methodology of professional education, teacher of the department of jewelry and bone carving of the Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Balashova_liza@mail.ru

**Великолепие художественного наследия России: прекрасные образцы
русского традиционного народного искусства
The splendor of Russia's artistic heritage:
beautiful examples of Russian traditional folk art**

Рис. 1. Плакат выставки
«Великолепие
художественного наследия
России»

Выставки являются одними из самых интересных коммуникативных средств, стимулом для развития творческой деятельности.

2 сентября 2024 г. преподаватели и студенты Высшей школы народных искусств присутствовали на открытии уникальной выставки «Великолепие художественного наследия России» в художественной галерее «Общество поощрения художников» (ул. Шпалерная, д. 35) (рис 1¹). На выставке представлена коллекция, включающая более 100 произведений: скамьи, кресла, ширмы, и металлические подносы, украшенные многоцветной, яркой, нарядной нижнетагильской росписью, а также иконы и картины на фарфоровых пластинах. Все работы выполнены на высочайшем уровне студентами Высшей школы народных искусств (академии).

Высшая школа народных искусств (академия) – единственное в России государственное учебное заведение, осуществляющее профессиональную подготовку художников традиционного прикладного искусства. Структурными подразделениями Академии являются институты в центрах народных

¹ Рис. 1-3. – фото из архива ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

художественных промыслов в Санкт-Петербурге, Рязани, Омске, Сергиевом Посаде, Москве, поселках и селах: Мстере, Федоскино, Холуе, Богородском.

На открытии выставки выступила директор художественной галереи «Общества поощрения художеств» Л.А. Ермолина: «Я рада, что в ходе нашего сотрудничества с Высшей школой народных искусств родилась чудесная выставка, которая демонстрирует всю красоту и значимость национальной традиции. Приглашаем всех желающих приобщиться к традиционному русскому искусству, полюбоваться и восхититься прекрасными художественными образцами» (рис. 2²).

Рис. 2. Экспозиция одного из залов выставки «»

Академик Российской академии наук, президент Высшей школы народных искусств В.Ф. Максимович отметила, что на выставке представлены совершенные в своей красоте произведения традиционных художественных промыслов, которые дают представление о развитии традиций при полном сохранении всех художественно-технологических, композиционных, колористических особенностей.

Частью праздничного открытия стало выступление петербургского фольклорного ансамбля «Самоварочки».

Рис. 3. Вокальный ансамбль «Самоварочки»

² Рис. 2. Выставка Великолепие художественного наследия России, Санкт-Петербург – Афиша-Музеи. – URL : <https://www.afisha.ru/exhibition/velikolepie-hudozhestvennogo-naslediya-gossii-303379/> (дата обращения: 08.09.2024).

Завершили торжественное открытие выступления председателя правления ассоциации «Народные художественные промыслы и ремесла Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Заслуженного работника культуры В. П. Савченко, отметившего красоту экспозиции выставки в интерьерах галереи, как будто специально предназначенной для этой выставки.

Рис. 4. Открытие выставки.

С лева направо: академик Российской академии образования, президент Высшей школы народных искусств (академии) В.Ф. Максимович, директор художественной галереи «Общества поощрения художеств» Л.А. Ермолина, член Союза художников России живописец А.Ф. Полозов

Свое восхищение выставкой выразил Заслуженный художник России, член Союза художников России, действительный член Петровской академии наук и искусств, действительный член академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина. А.Ф. Полозов: Он был поражен и покорен тем что основной сюжет росписи – цветок, но глубина трактовки его изображения такова, что можно бесконечно долго любоваться их удивительным разнообразием стилей. (рис. 4).

Много слов благодарности в этот прекрасный день прозвучало в адрес основателя кафедры декоративной росписи Алевтины Николаевны Голубевой – художника, выдающегося профессионала в области нижнетагильской росписи по металлу, члена Творческого союза художников России и Международной Федерации Художников. А. Н. Голубева посвятила всю свою жизнь изучению и развитию нижнетагильской росписи. В 2006 г. в Высшей школе народных искусств (академии) была создана кафедра декоративной росписи по профилю подготовки «Нижнетагильская роспись», которую в 2009-2019 гг. возглавляла А.Н. Голубева. Сегодня ее многочисленные ученики продолжают развивать творческое наследие, создают истинные шедевры, которыми мы можем любоваться на выставке. Выставка создает атмосферу праздника, гордости за профессионализм преподавателей и студентов.

Выставка «Великолепие художественного наследия России» продолжит работу до 20 октября 2024 г.

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:
d16580bfc833e060cf3af6cc98293199.png

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного кружевоплетения, заведующий художественно-творческой лабораторией Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of artistic lace weaving, head of the artistic and creative laboratory of the research institute of traditional arts and crafts of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, nab. Griboyedov Canal, 2, lit. A, e-mail: lye68@yandex.ru

**День народных художественных промыслов
в Высшей школе народных искусств (академии)
Day of folk arts and crafts at the Higher school of folk arts (academy)**

День народных художественных промыслов России был утвержден Указом № 384 от 17 июня в 2022 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов. В Высшей школе народных искусств (академии) 21-26 июня 2024 г. были организованы мероприятия в честь праздничной даты.

Разнообразные мероприятия для студентов Высшей школы народных искусств поднимают значимость и престиж профессиональной деятельности в области традиционного прикладного искусства, воспитывают уважительное отношение к творческой деятельности художников, работающих в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, а также устанавливают новую традицию в высшем учебном заведении.

Познавательная игра «Что? Где? Когда?» собрала большое количество участников – студентов и преподавателей. Преподаватели играли против команды студентов. Вопросы знатокам были посвящены традиционным художественным промыслам. Участие в интеллектуальной игре способствовало развитию у студентов внимания, интуиции, воображения, памяти; умения выделять главное, существенное, обобщать имеющиеся факты; логического и абстрактного мышления; а также формированию чувства коллективизма, здорового соперничества, умения распределять обязанности в команде.

В Институте традиционного прикладного искусства (Москва) состоялось творческое развлекательно-информационное профессионально-ориентированное познавательное событие, в котором приняли активное участие студенты высшего и среднего профессионального образования,

преподаватели, представители Студенческого совета и Студенческого научного общества. Сценарий, который включал:

- иммерсивный мини-спектакль «Диалог поколений в произведениях традиционного прикладного искусства Москвы и Московской области» с участием студентов-бакалавров, руководитель – доктор педагогических наук, профессор И.А. Шаповалова (рис. 1³);

- интерактивную лекцию доктора педагогических наук, профессора Н.Н. Михайловой «От ремесла к искусству»;

- выставку художественно-графических проектов студентов кафедры профессиональных дисциплин, профиля художественная вышивка;

- выставку учебных студенческих работ по рисунку и живописи;

- мастер-классы по ювелирному искусству (рис. 2).

В рамках проекта «Путешествие домой. Традиционное искусство России» студенты посетили выставку «Во имя промысла. Художественные промыслы России. Имена XX века» во Всероссийском музее декоративного искусства.

Рис. 1. И.А. Шаповалова, доктор педагогических наук и студенты II курса – участники иммерсивного мини-спектакля «Диалог поколений в произведениях традиционного прикладного искусства Москвы и Московской области»

Рис. 2. Мастер-классы по ювелирному искусству

В рамках событийного мероприятия студентам был предложен новый формат – митап – активное живое общение профессионального сообщества из преподавателей и студентов (рис. 3, 4), проведены семь профильно-ориентированных мастер-классов в рамках городского фестиваля «Лето в городе», выставка студенческих работ в Сквере Победы.

³ Рис. 1-4. – фото из архива Института традиционных художественных промыслов – Московского филиала Высшей школы народных искусств (академия)».

Рис. 3, 4. Участники митапа «Открытый микрофон»

В Богородском институте художественной резьбы по дереву в мероприятиях приняли участие студенты, преподаватели и гости института, которые познакомились с историей богородской художественной резьбы по дереву. Резчики В.Н. Климов и Н.А. Моргасова для всех желающих провели мастер-класс резьбы по дереву, на котором поделились профессиональными секретами, рассказали о любимых техниках резьбы (рис. 5, 6⁴).

Рис. 5. Богородский мастер-резчик
Н.А. Моргасова

Рис. 6. Богородский мастер-резчик
В.Н. Климов

По окончании мастер-класса художники общались со студентами: вспомнили историю зарождения богородского художественного промысла, обсудили новые направления развития резьбы по дереву.

Следующим этапом стала интерактивная выставка-игра под руководством студентки II курса бакалавриата Е. Евдокимовой (рис. 7), посвященная произведениям старых мастеров, а также художникам, выполняющими произведения богородской деревянной резьбы в настоящее время. В мультимедийной экспозиции были представлены скульптуры выпускников Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Высшей школы народных искусств (академии) М.Д. Дудина «Живи

⁴ Рис. 5-8. – фото из архива Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

здесь и сейчас», И.С. Балаева «Хоккеисты» и «В малинке», А.И. Сорокина «Полдень».

Всего в ходе второй части мероприятия было показано 18 образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

Подобные праздники и встречи очень важны как для студентов, так и для художников (рис. 8). Первые получают важные наставления от старших коллег, а вторые, в свою очередь, видят, что дело их жизни не забыто и продолжает свое существование в руках подрастающего поколения.

Рис. 7. Студенты Богородского института художественной резьбы по дереву – участники интерактивной выставки-игры

Рис. 8. Художники-резчики села Богородское и студенты Богородского института художественной резьбы по дереву

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи для студентов было прочитано несколько познавательных лекций, связанных с разными аспектами истории и развития традиционных художественных промыслов Московской области. Директор института М.А. Салтанов выступил с лекцией о деятельности предприятий народных художественных промыслов Московской области: истории возникновения, современном состоянии, специфике деятельности. Особое внимание было уделено характеристике художественного и технологического уровня современной продукции, выпускаемой предприятиями, а также о процедуре получения статуса «место традиционного бытования» на уровне Правительства и

Министерства культуры Московской области (рис. 9⁵).

Заведующий отделом изучения истории промысла музея Народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» Л.С. Рогатова прочитала лекцию о династии художников-миниатюристов Рогатовых, которые внесли большой вклад в развитие федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 9. М.А. Салтанов, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи читает лекцию студентам о деятельности предприятий народных художественных промыслов

Заместитель директора Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.В. Ермакова прочла лекцию об истории формирования фонда коллекции произведений федоскинской лаковой миниатюрной живописи (рис. 10).

Рис. 10. М.В. Ермакова, заместитель директора Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи выступает перед студентами с лекцией об истории формирования фонда коллекции произведений федоскинской лаковой миниатюрной живописи

Директор Рязанского института традиционного прикладного искусства С.Ю. Анисина, студенты и выпускники на площадке комплекса «Рязанский ВДНХ» в выставочном зале «Резиденция традиций» познакомили гостей с деятельностью Высшей школы народных искусств (академии), представили видео-ролик «Будущее традиционных художественных промыслов глазами студентов», в котором студенты Высшей школы народных искусств и филиалов рассказали о проектировании изделий традиционных художественных промыслов и продемонстрировали работу в мастерских ювелирного и косторезного искусства, художественной росписи ткани, художественной вышивки, художественного кружевоплетения.

Студенты провели мастер-классы по традиционным для Рязанской области техникам кружевоплетения и вышивки. А. Дрозд, студентка II курса

⁵ Рис. 9-10. – фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

среднего профессионального образования, продемонстрировала мастерство выполнения техники вышивки «цветная перевить» с использованием современных материалов. Е. Вербенкина, студентка II курса бакалавриата, провела демонстрационный мастер-класс по выполнению воротника в ижеславской сканой технике плетения. Выпускница отделения художественного кружевоплетения А. Тимонина представила свою выпускную квалификационную работу – кружевное платье «Янтарный след заката», выполненное в сцепной и численной техниках плетения, рассказала о создании данной работы, её орнаментальной композиции и колорите (рис. 11⁶).

В выставочном зале прошло дефиле коллекции женской одежды «Весь взор на цветной узор», в которую вошли семестровые и выпускные квалификационные работы студентов отделения художественного кружевоплетения и художественной вышивки Рязанского института традиционного прикладного искусства (рис. 12).

Рис. 11. А. Тимонина, выпускница Рязанского института традиционного прикладного искусства, представляет выпускную квалификационную работу «Янтарный след заката»

Рис. 12. С.Ю. Анисина, директор Рязанского института традиционного прикладного искусства, комментирует дефиле коллекции женской одежды «Весь взор на цветной узор»

Помимо кружевных и вышитых произведений на выставке можно было увидеть и работы студентов филиалов Высшей школы народных искусств (академии): Богородского института художественной резьбы по дереву, Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова и Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова: лаковые шкатулки, богородские деревянные игрушки. Выставка продолжилась

⁶ Рис. 11-17. – фото из архива Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

свою работу в течение двух недель, чтобы все желающие могли посетить данную экспозицию (рис. 13).

Рис. 13.
Выставка работ
студентов
Высшей школы
народных
искусств
(академии)

На другой площадке: экспозиции музейного центра «Рязанский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» преподаватели и выпускники Рязанского института традиционного прикладного искусства представили кружевные и вышитые произведения, созданные в рамках работы научно-исследовательских экспериментально-практических лабораторий. Организаторами цикла восьми лабораторий стали Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и Рязанский областной научно-методический центр народного творчества.

Рис. 14. Д.Ю. Воронина, преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства. Панно «Верст не считала, а за морем бывала». 2024 г.

Д.Ю. Ворониной, преподавателем Рязанского института традиционного прикладного искусства, было представлено панно «Верст не считала, а за морем бывала», созданное по мотивам старинного рушника с вышивкой из фондов музейного центра «Рязанский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» в традициях техники многопарного сканого кружева Рязанской области (рис. 14).

Выпускницей отделения художественной вышивки М. Варламовой был представлен рушник в технике «цветная перевить», где за основу были взяты мотивы с мордовской праздничной рубахи невесты, основной узор дополнен декоративными швами (рис. 15).

Выпускница отделения художественного кружевоплетения Н. Клопкова, сотрудница Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, продемонстрировала реновацию образцов численного михайловского кружева с соблюдением старинной технологии плетения без использования сколка, а также рушник с использованием данного кружева (рис. 16). Помимо кружевных и вышитых произведений на выставке можно

было увидеть украшения, предметы интерьера, народный костюм Рязанской губернии – его традиционные и современные детали, созданные участниками научно-исследовательских экспериментально-практических лабораторий (рис.

Рис. 15. М. Варламова, выпускница Рязанского института традиционного прикладного искусства

Рис. 16. Н. Клопкова, выпускница Рязанского института традиционного прикладного искусства

Данные мероприятия позволили познакомить всех ценителей традиционного прикладного искусства Рязанской области с деятельностью академии, показать многогранность вышитых и кружевных изделий, а также впервые представить народные художественные промыслы других регионов, привлечь внимание к данным видам искусства с целью их популяризации, развития и сохранения.

Рис. 17. Участники научно-исследовательских экспериментально-практических лабораторий на празднике «День народных художественных промыслов»

В Сергиево-Посадском институте игрушки продуктивно и насыщенно прошло новое инновационное мероприятие с применением формата митап. Раскручивая колесо впечатлений, эмоций, участники митапа стали творцами захватывающих дискуссий. Рефлексией экскурсии «Игрушечные промыслы России – культурное наследие страны» стал квест «В гости к народной игрушке», а инновационный формат обсуждений удачно продемонстрировал достижения в научной, исследовательской и профессиональной деятельности

участников митапа (рис. 18⁷, 19). В новом мероприятии приняли участие члены студенческого научного общества, преподаватели Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Высшей школы народных искусств (академии) и сотрудники Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, а также эксперты по народной игрушке.

Рис. 18. Студенты Сергиево-Посадского института игрушки на мероприятии, в рамках проведения

Дня народных художественных промыслов

Рис. 19. Студенты Сергиево-Посадского института игрушки проходят квест «В гости к народной игрушке» в залах Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама

Село Холуй является уникальным центром традиционных художественных промыслов – лаковой миниатюрной живописи, художественной вышивки и иконописи. Все традиционные для региона художественные промыслы представлены в Государственном музее Холуйского искусства, который посетили студенты Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова в преддверии Дня народных художественных промыслов (рис. 20⁸). Сотрудники музея рассказали студентам о традиционных промыслах с. Холуй на примере уникальных экспонатов традиционного прикладного искусства. Также студенты приняли участие в квесте на базе музея – создании акварельного этюда «Уголок иконописца». Это мероприятие позволило не только познакомиться с региональной культурной идентичностью, но и улучшить навыки построения сложных натюрмортов (рис. 21).

В Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова состоялся паблик-ток «Профессиональные ресурсы и традиционные художественные промыслы», в котором приняло участие более 90 человек: студенты, выпускники института, представители художественных объединений и предприятий, специализирующихся на выполнении

⁷ Рис. 18, 19. – фото из архива Сергиево-Посадском институте игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

⁸ Рис. 20, 21. – фото из архива Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

художественных произведений традиционного прикладного искусства Мстеры (рис 22⁹, 23).

Рис. 20. Студенты Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова в залах Государственного музея Холуйского искусства

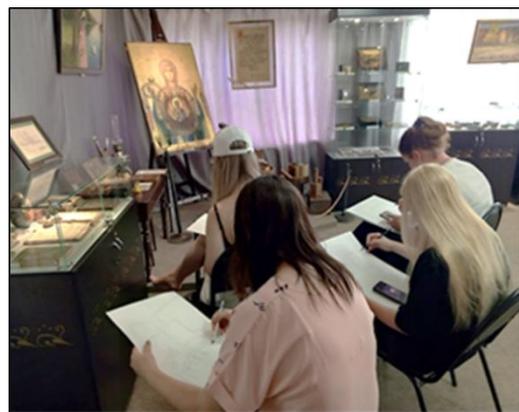

Рис. 21. Студенты Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова выполняют акварельный этюд «Уголок иконописца»

Директор Мстерского художественного музея Е.А. Богунова, директор Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова И.М. Семенов, главный художник Центра традиционной мстерской миниатюры В.В. Козлов, начальник отдела организации кадровой работы делопроизводства администрации муниципального образования «Поселок Мстёра» И.В. Виноградова обсудили с участниками публик-тока вопросы: Что делает выпускника в области традиционного прикладного искусства востребованным? Какие знания и умения необходимы современному выпускнику в области традиционных художественных промыслов для развития успешной карьеры? Самообучающийся и самоорганизующийся молодой специалист – миф или реальность? Как вы видите развитие традиционных художественных промыслов в ближайшем будущем?

Директор Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова И.И. Юдина подвела итог: в ходе публик-тока были обсуждены способы взаимодействия между региональными работодателями и будущими выпускниками Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова в рамках единой стратегии развития традиционного прикладного искусства Владимирской области.

Итогом публик-тока стали новые векторы направления деятельности между вузом и работодателями, такие как организация производственных практик в художественных мастерских предприятиях народных художественных промыслов. Обсуждены пути сотрудничества в научной и выставочной деятельности Мстёрского художественного музея и Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова.

⁹ Рис. 22, 23. – фото из архива Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия).

Рис. 22. Паблик ток «Профессиональные ресурсы и традиционные художественные промыслы» в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

Рис. 23. Участники Дня народных художественных промыслов в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

Мероприятия, приуроченные ко Дню народных художественных промыслов, прошли в Высшей школе народных искусств (академии) с участием студентов в мастер-классах, на которых они приобрели уникальный опыт погружения в творческую деятельность, познакомились с творчеством художников традиционного прикладного искусства, приобрели коммуникативные навыки в студенческой среде и навыки работы в команде.

Материалы для статьи предоставлены директорами институтов – филиалов Высшей школы народных искусств (академии): О.В. Федотовой, В.М. Наумовым, С.Ю. Анисиной, О.В. Озеровой, М.А. Салтановым, И.М. Семеновым, И.И. Юдиной.

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Традиционное прикладное искусство в современном мире

УДК 378.6:745

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

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

Традиция и народные художественные промыслы Tradition and folk arts and crafts

Аннотация. Статья посвящена сложной философской проблеме – сущности традиции в народных художественных промыслах. Анализируется суть самого понятия и его экстраполяция на различные виды художественных промыслов, исследует вопрос о том, насколько традиция является незыблемой, или она может, при определенных условиях, быть изменена. Обозначенная проблема исследуется на примере развития конкретных видов традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: народные художественные промыслы, традиционные художественные промыслы, традиция, новация, искусство, профильное образование, художник, миссия.

Abstract. The article is devoted to a complex philosophical problem – the essence of tradition in folk art crafts. The essence of the concept itself and its extrapolation to various types of artistic crafts are analyzed, the question of how the tradition is inviolable, or it can, under certain conditions, be changed, is investigated. The indicated problem is investigated by the example of the development of specific types of traditional arts and crafts.

Keywords: folk arts and crafts, traditional arts and crafts, tradition, innovation, art, specialized education, artist, mission.

Высшая школа народных искусств (академия) как единственное профильное высшее учебное заведение, где ведётся подготовка по 24 видам традиционных художественных промыслов, выполняет несколько последовательно зависящих одна от другой важнейших миссий. К ним относятся:

- подготовка высокообразованных художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов непосредственно в уникальных

регионально-исторических центрах возникновения и развития этого искусства, а это, как правило, села, посёлки и малые города нашей страны;

- обеспечение перспективного высшего профильного образования местной молодежи будет способствовать сокращению ее оттока в крупные города. Кроме того, выпускники, являясь носителями конкретного вида традиционных художественных промыслов, будут не только создавать шедевры русского традиционного художественного наследия России, но и развивать вековые регионально-исторические традиции в этом искусстве;

- создание профильных институтов в этих уникальных центрах, как филиалов Высшей школы народных искусств, будет способствовать не только подготовке высокообразованных кадров художников, но и в их лице, через творческую художественно-образовательную среду, формировать социальную культурную траекторию опережающего художественно-творческого развития этих географически удаленных от крупных городов мест, что сегодня очень важно;

- через современное профильное высшее образование в системе непрерывного образования «колледж – вуз» способствовать созданию шедевров, отражающих высокохудожественные традиции по каждому из конкретных видов традиционных художественных промыслов России;

- способствовать через создаваемые уникальные произведения, отражающие их традиционную сущность художественно-выразительных средств, композиционные особенности и высокую эстетику искусства – не только приобщению детей, подростков, молодежи и старшего поколения нашей страны к собственной традиционной культуре, но и формированию и восприятия важнейшего понятия – наша Родина – Россия;

- международная миссия Высшей школы народных искусств (академии) – через высочайшую эстетику каждого из видов традиционных художественных промыслов способствовать посредством выставок в зарубежных странах формированию у зарубежного зрителя не только высоко этического отношения к высоко эстетичной традиционной культуре нашего народа, но, в целом, этического отношения к нашей стране – России.

Таким образом, основным термином, как в данном тексте, так и в целом в миссии Высшей школы народных искусств (академии) является часто повторяемый термин «традиция». Давайте разберёмся, что такое традиция, в каком случае и насколько традиция не может изменяться. Так ли это на самом деле?

Традиция (от лат. *traditio* – передача, предание) в народных художественных промыслах – культурное наследие, передающееся в течение длительного времени от поколения к поколению и воспроизводящееся в определённом виде народных художественных промыслов, соотнесенном с конкретными регионально-историческими особенностями технологии создания произведений этого искусства, художественно-композиционных, колористических, конструктивных и эстетических решений, и способствующее сохранению национальной культуры [3].

«Традиция» в переводе с латинского буквально означает «передавать», что важно для народных художественных промыслов и главное, что традиция представляет собой действие – передачу сущности народных художественных промыслов последующим поколениям *и не принадлежит конкретному индивиду*.

В качестве традиции, в данном случае, выступают определённые произведения традиционных художественных промыслов, идеи, профессионально-художественные навыки художников и т. д. Традиции присутствуют во всех видах народных художественных промыслов и являются одним из главных и необходимых условий не только их существования, но и дальнейшего современного развития.

Здесь следует остановиться на достаточно уникальной организации в области народных художественных промыслов – Научно-исследовательском институте художественной промышленности, в котором особое внимание уделялось научной и практической деятельности по сохранению и развитию художественно-технологических традиций, именно традиций, дифференцированно по каждому виду народных художественных промыслов. По сути, это было художественно-научное предприятие, в основе деятельности которого – сохранение традиций.

Научно-исследовательский институт художественной промышленности был образован Постановлением Президиума Всесоюзного Совета промышленной кооперации от 20 марта 1932 г. Его предшественниками являлись Центральная научно-опытная показательная станция (ЦНОПС), объединившая созданные в 1920-е гг. экспериментальные мастерские, и Кустарный музей, в котором также уделялось внимание сохранению художественных традиций [4].

Научно-исследовательский институт художественной промышленности являлся первым и единственным в стране исследовательским центром, который занимался изучением, сохранением художественных традиций, а позднее – адаптацией к современным условиям народных художественных промыслов. Был закрыт в 1996 г., просуществовав более шестидесяти лет [6].

С 1962 г. в Научно-исследовательском институте художественной промышленности стали публиковать научные сборники, многие статьи в которых посвящены сохранению традиционных особенностей в народных художественных промыслах, где традиция является определяющим фактором сущности каждого его вида. К их числу относятся: «Традиции и национальное своеобразие в искусстве современных художественных промыслов РСФСР» [7], «Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов» [2], «Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах» [8].

Народные художественные промыслы – особые художественные традиции, которые столетиями складывались в разных регионах, и каждый вид народных художественных промыслов соотносится с конкретными регионально-историческими художественно-технологическими, колористическими, конструктивными и эстетическими особенностями,

присущими именно этому региону. Можно привести множество примеров, подтверждающих данное условие, которое являлось отличительной особенностью, часто отражающейся в названии самого вида народных художественных промыслов. Например, в области:

- художественной вышивки – ивановская строчка, нижегородский гипюр, торжокское золотное шитье, кадомский вениз и т. д.;
- художественного кружевоплетения – вологодское, киришское, балахнинское кружево, кружево рязанского района и др.;
- косторезного искусства – ломоносовское, чукотское, тобольское и др.;
- лаковой миниатюрной живописи – федоскинская, холуйская, мстёрская, палехская;
- художественной росписи по металлу – жостовская, нижнетагильская, московское письмо и др.

Ряд народных художественных промыслов имеют одинаковую базовую традиционную основу. К их числу, например, относятся мстёрская, холуйская и палехская лаковая миниатюрная живопись, в основе которых единая для всех темперная живопись, и, в то же время, эти три вида лаковой миниатюрной живописи имеют весомые отличия в колористическом и композиционном планах [1].

Подобное имеет место и в художественной вышивке, где единая технология для нескольких видов художественной вышивки, например, цветной перевити, предполагает региональные колористические отличия. Примером могут служить калужская цветная перевить, предполагающая сочетание красного, синего и белого цветов, и рязанская цветная перевить – сочетание желтого и красного цветов.

Таким образом, традиционные особенности различных видов народных художественных промыслов могут отличаться, пересекаться в отдельных проявлениях традиций в этом искусстве.

Теперь выясним, относится ли базовый материал изделий народных художественных промыслов к традиционному фактору конкретного вида этого искусства или нет. Здесь важно уяснить, что же такое базовый материал? Например, для гжельской керамики таковым является белая глина – основа гжельской росписи.

В то же время для художественной вышивки базовым фактором является, прежде всего, ткань, на которой исполняется художественная вышивка. Но при этом в большинстве случаев, фактически, имеющие место ограничения в выборе ткани связаны с моделью изделия, временем года и временем суток его использования: зимой это может быть одежда из шерстяной ткани, а летом – из натурального шифона, батиста, льняной ткани, и т. д., оформленная художественной вышивкой.

В случае, когда изделие с художественной вышивкой рассматривается на региональном художественно-экспертном совете с целью определения того, насколько данная художественная вышивка действительно относится к

традиционному виду данного искусства в данном конкретном регионе, и позднее, на федеральном художественно-экспертном совете с целью присвоения данному изделию статуса высокого художественного достоинства – никто не задается вопросом: на какой ткани выполнен этот вид художественной вышивки. И это правильно.

А если рассматривается, например, федоскинская лаковая миниатюрная живопись, возникают вопросы: где изготовлено папье-маше и на этом ли материале проводилась непосредственно федоскинская роспись? Это, по сути, абсурдно, поскольку под традицией понимаются те факторы, которые имели место со дня возникновения конкретного вида народных художественных промыслов. А федоскинская масляная лаковая миниатюрная живопись, также, как и темперные виды лаковой миниатюрной живописи – холуйская, мстёрская и палехская – исторически перешли на папье-маше после достаточно долгого времени выполнения миниатюрной живописи на бумаге, деревянных пластинах, простом картоне и даже, хотя и очень редко, на текстиле. Тогда о какой традиции в области лаковой миниатюрной живописи можно говорить, касающейся папье-маше? Тем более, что папье-маше являлось основой создания шкатулок этих видов росписи, а сегодня лаковая миниатюрная живопись чаще выполняется на таком материале как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), поскольку ассортимент изделий расширился и большие плоские панно с уникальной лаковой миниатюрной живописью можно выполнить именно на МДФ.

Высшая школа народных искусств – единственная организация в России имеет патент на изготовление изделий на папье-маше, в т. ч. для лаковой миниатюрной живописи.

И частные предприятия лаковой миниатюрной живописи, в основном, не имеют необходимого сложного оборудования для создания папье-маше, а заказывают на одном из предприятий с. Холуя в Южском районе Ивановской области. Таким образом, вновь встаёт вопрос о традиции в народных художественных промыслах. Это относится к косторезному искусству, например, ломоносовскому, где базовым фактором является кость, а это цевка (кость крупного рогатого скота), бивень мамонта, рога оленя и лося и т. д., которые предприятие покупает, а не производит.

Можно привести ещё ряд примеров, подтверждающих основную мысль статьи: регионально-исторические художественно-технологические традиции не имеют своего четкого определения, и это при том, что конструктивные и композиционные особенности в большинстве видов народных художественных промыслов значительно изменились в силу расширения современного ассортимента, что и определяет внедрение различных композиционных художественных решений.

Все выше отмеченное подтверждает, что это не просто народные художественные промыслы, а традиционные художественные промыслы, требующие высокого профессионализма образованного художника с высшим профильным образованием (а не просто мастера), способного не только на сохранение регионально-исторических художественно-технологических

традиций, но и разработку и воплощение новых конструктивных и композиционных художественных решений в целях развития уникального великолепия художественного наследия конкретных видов традиционных художественных промыслов России, их востребованности в современном социуме [5]. Результатом станет решение такой задачи, как постоянно удивлять и восхищать все зарубежье реальной добротой, умом и смелостью России, воплощаемой в уникальных произведениях традиционных художественных промыслов нашей страны.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Реализация концепции М.А. Некрасовой о слиянии традиции и современности в искусстве лаковой миниатюрной живописи в практике обучения студентов Высшей школы народных искусств / Ю. А. Бесшапошникова, Д. В. Завалей // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-15.pdf (дата обращения: 30.09.2024). – EDN: VXIZXS.

2. Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов : (из опыта работы НИИХП) : сборник научных трудов // НИИ художественной промышленности ; [ответственный редактор Н. В. Черкасова]. – Москва : НИИХП, 1985. – 128 с. : [31] л. ил.

3. Гофман А.Б. Традиция / А. Б. Гофман // Большая российская энциклопедия 2004-2017. – электронная версия. – URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/4199293 (дата обращения: 12.09.2024).

4. «Исследователи и новаторы НИИХП» во Всероссийском музее декоративного искусства. – Текст : электронный // mos.ru : официальный портал мэра и правительства Москвы – – URL: <https://www.mos.ru/afisha/event/273744257/#:~:text=Делегатская%20улица%2C%20дом%203%2C%20строение,современным%20условиям%20народного%20декоративно-прикладного%20искусства> (дата обращения: 16.09.2024).

5. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 14.09.2024).

6. Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП) // Организации : сайт. – URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/MANUFACTURE/43369> (дата обращения: 16.09.2024).

7. Разина Т. М. Традиции и национальное своеобразие в искусстве современных художественных промыслов РСФСР / Т. М. Разина, Е. Г. Яковлева // VII Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук. Москва, август, 1964 г. – Москва : Наука, 1964. –7 с.

8. Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах : [сборник статей] // Министерство местной промышленности РСФСР. Главное управление художественных промыслов ; Научно-исследовательский институт художественной промышленности ; [отв. ред. Н. В. Черкасова]. – Москва : НИИХП, 1990. – 147 с.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Realizaciya koncepcii M.A. Nekrasovoj o sliyanii tradicii i sovremennosti v iskusstve lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v praktike obucheniya studentov Vy`sšej shkoly` narodny`x iskusstv / Yu. A. Besshaposhnikova, D. V. Zavalej // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 129-145. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00056. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-15.pdf (data obrashheniya: 30.09.2024). – EDN: VXIZXC.

2. Vozrozhdenie tradicij v iskusstve narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : (iz opy`ta raboty` NIIXP) : sbornik nauchny`x trudov // NII xudozhestvennoj promy`shlennosti ; [otvetstvenny`j redaktor N. V. Cherkasova]. – Moskva : NIIXP, 1985. – 128 s. : [31] l. il.

3. Gofman A.B. Tradiciya / A. B. Gofman // Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya 2004-2017. – e`lektronnaya versiya. – URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/4199293 (data obrashheniya: 12.09.2024).

4. «Issledovateli i novatory` NIIXP» vo Vserossijskom muzee dekorativnogo iskusstva. – Tekst : e`lektronny`j // mos.ru : oficial`ny`j portal me`ra i pravitel`stva Moskvyy` – URL: <https://www.mos.ru/afisha/event/273744257/#:~:text=Delegatskaya%20ulicza%2C%20dom%203%2C%20stroenie,sovremenny`m%20usloviyam%20narodnogo%20dekorativno-prikladnogo%20iskusstva> (data obrashheniya: 16.09.2024).

5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : elektronnyj // Nauchnyj dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-400.

6. Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj promy`shlennosti (NIIXP) // Organizacii : sajt. – URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/MANUFACTURE/43369> (data obrashheniya: 16.09.2024).

7. Razina T. M. Tradicii i nacional`noe svoeobrazie v iskusstve sovremenny`x xudozhestvenny`x promy`slov RSFSR / T. M. Razina, E. G. Yakovleva // VII Mezhdunar. kongress antropol. i e`tnogr. nauk. Moskva. avgust, 1964 g. – Moskva : Nauka, 1964. – 7 s.

8. Formy` i metody` peredachi masterstva v sovremenny`x tradicionny`x promy`slax : [sbornik statej] // Ministerstvo mestnoj promy`shlennosti RSFSR. Glavnoe upravlenie xudozhestvenny`x promy`slov ; Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj promy`shlennosti ; [otv. red. N. V. Cherkasova]. – Moskva : NIIXP, 1990. – 147 s.

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

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

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

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

Михайлова Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

Mikhailova N.N., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliya str., 14, bldg. 2, e-mail: 1325556@mail.ru

Русский народный костюм: прошлое и будущее The Russian folk costume: Past and Future

Аннотация: Предметом исследования является изучение такого явления культуры, как русский народный костюм. Показана тесная связь костюма с народным искусством. Рассмотрена историческая эволюция костюма, слияние народного костюма с европейским. Подчеркнуто различие понятий «народный» и «национальный» костюмы. В работе применяются следующие методологические подходы: культурно-антропологический, историко-культурологический. Основными методами исследования являются исторический, диалектический, сравнительный анализ. Основными выводами проведенного исследования являются: в современных условиях создание нового народного русского костюма представляется вполне возможным. Для этого необходимы специалисты с высшим образованием, владеющие как особенностями исторический направлений народного искусства России, включая костюм, так и современными технологиями. Материалы исследования могут быть использованы при разработке учебных курсов по

отечественной истории, истории искусства, этнологии в учебных заведениях профессионального образования.

Ключевые слова: народный костюм, народное искусство, национальное искусство, народ, «русский стиль», традиционные народные художественные промыслы, Высшая школа народных искусств (академия).

Abstract: The object of this article is such a cultural phenomenon as the Russian folk costume. It shows the close cultural connection of the folk outfit with the national traditional art. It likewise explores general tendencies in the development of the Russian and European costume styles. The article emphasizes the difference between «folk» and «national» costume concepts on the basis of such methodological approaches as cultural-anthropological and historical-cultural. It suggests historical, dialectical, and comparative analysis as the basic methods for this research. The general conclusion of this study is that it appears quite possible to recreate the Russian folk costume in its stylistic features for the contemporary use. To produce the necessary specialists for this purpose the higher education training is needed which is the only way to give them the substantial knowledge of the historical trends in Russian folk art as concerns modern costume technologies. The results of this study can be used for the development of the educational courses on the national history, art history and ethnology for the educational institutions of the professional education.

Keywords: folk costume, folk art, national art, people, «russian style», traditional folk crafts, Higher school of folk arts (academy).

Русский народный костюм – существует ли он?

Предметы одежды, связанные единством назначения и использования человеком, дополненные аксессуарами, прической, косметическими средствами, составляют костюм [7, с. 4].

На простой вопрос: существует ли вообще русский народный костюм можно дать сразу два ответа, на первый взгляд противоречащие друг другу.

Первый. Русского народного костюма «вообще» никогда не существовало, не существует и не может существовать. На протяжении веков менялись виды тканей, их доступность, инструменты, используемые для ткачества, виды шитья. В такой огромной стране как Россия одежда жителей разных регионов существенно отличалась. Детали костюма даже жителей соседних деревень могли существенно отличаться друг от друга. В одежде поморов Терского берега Белого моря и казаков Терского казачьего войска трудно найти что-либо общее. Костюм представителей разных сословий имел значительные различия; значение также имела имущественная дифференциация среди представителей одного сословия.

Отличалась одежда и по своему функциональному назначению: праздничная, домашняя повседневная, рабочая, ритуальная. В силу климатических особенностей существует деление на разнообразные виды сезонной одежды. Также свои черты имеет одежда мужская и женская.

В России традиционно заимствовали многие элементы одежды других народов, придавая им особые, чисто русские черты. Сами слова «армяк»,

«кафтан», «зипун», «епанча», «ферязь», «колпак», «башмак» и др., с которыми обычно и связаны основные понятия русского народного костюма, пришли из тюркских языков. Поселившиеся в тундре некоторые группы русских «старожилов» Сибири позаимствовали у аборигенов навыки охоты, ездовой езды на собаках, элементы одежды, блюда. Гребенские казаки на Тереке своей одеждой, оружием, многими видами хозяйственной деятельности и быта мало отличаются от соседних горских народов. При этом ни «затундренные крестьяне» на берегах Северного Ледовитого океана, ни казаки в кавказских горах не теряли своей «русскости» [11, с. 99].

Такое явление, как мода, также не обошло стороной народный костюм, в определенные периоды испытывавший влияние городской культуры.

Второй. Русский народный костюм был, есть и будет, однако речь идет в этом случае идет о термине, обозначающем совокупность сложившихся в отечественной истории за полтора тысячелетия всех вариантов одежды, обуви, украшений и аксессуаров, использовавшейся представителями русского этноса в повседневной жизни. При всех бесчисленных вариантах русского костюма все же можно выделить нечто общее, что было присуще именно русскому костюму в масштабах всей страны. Русский народный костюм в таком случае – маркер национальной идентичности.

Как видим, единого и всеобщего русского народного костюма не существовало, но как совокупность костюмов разных веков, регионов и социальных и конфессиональных групп русского народа вынесенный в заголовок статьи термин имеет право на существование.

Одежда – важнейшая часть материальной культуры, при этом выполняющая значимые социальные функции: она фиксирует социальный статус человека, его вероисповедание, уровень образования, даже политические предпочтения. Вместе с тем, одежда также эстетически определяет облик человека. «Встречают по одежке...», – гласит пословица, причем ее аналоги есть в фольклоре практически всех народов мира.

Народ и народное

Народный костюм отчасти является элементом народного искусства (декорированная одежда), но при этом максимально полно включен в систему народной культуры, объединяющей как художественные, так и внехудожественные элементы. Народная культура создается народом, однако какое содержание мы вкладываем в этот термин?

Термин «народ» имеет несколько значений. Народом может считаться все население страны (так, Конституция Российской Федерации открывается словами: «мы, многонациональный народ») [9]. Народом называется конкретный этнос – например, русский народ. Слово «народное» во многих языках, в том числе русском, означало нечто, присущее простонародью, то есть стоящим внизу социальной лестницы. В западноевропейских странах до сих пор существует определенное различие между понятиями «народ» и «нация». Например, в немецком языке (и в немецкой философии) четко отделяются понятия «nation» («нация») «и das volk» («народ»). Еще в «Энциклопедии», издаваемой французскими мыслителями под руководством

Д. Дидро, в 1751-1780 гг. опубликована статья «Народ», принадлежавшая перу Луи де Жокура. В ней, в частности, говорилось: «Народ – собирательное понятие, затруднительное для определения, поскольку в него вкладывают различное содержание в соответствии с местом, временем и природой власти. Было бы неучтивым называть народом тех, кто занят искусством, или оставлять в классе народа тех ремесленников, а лучше сказать, тонких артистов, которые делают предметы роскоши; руки, которые божественно отделяют экипаж, которые в совершенстве оправляют бриллиант, которые превосходно направляют моду, – такие руки вовсе не похожи на руки народа. Итак, в массе народа (Peuple) остаются лишь рабочие и земледельцы» [6, с. 82-83]. Обратим внимание, что искусные художники и ремесленники (по сути, специалисты в области декоративно-прикладного искусства – украшения экипажей и проч.) в «народ» не включались.

В Российской империи под «народом» понимали совокупность всех представителей податных (то есть непривилегированных) сословий. Именно в этом смысле надо понимать выражение «хождение в народ», ведь представители привилегированных сословий к народу не относились. В.И. Даль в «Толковом Словаре живого великорусского языка» отмечал, что «народ» – население, объединенное принадлежностью к одному государству, жители страны [5, с. 414]. Практически в тех же выражениях пишет о понятии «народ» в своем «Толковом словаре» Д.Н. Ушаков [20, с. 461].

Но в России под словом «народ» подразумевается также этнос. Под этносом понимается исторически сложившаяся на определенной территории межпоколенная кровнородственная общность людей, обладающих общими стабильными особенностями языка, культуры, психики, самосознания и территории [13, с. 7]. Иначе говоря, пониманием своего отличия от других общностей и собственного единства.

В советский период термин «народ» стал обозначать всех граждан страны, вне зависимости от национальности («Я, ты, он, она // Вместе –целая страна», т.е. «советский народ»). А на рубеже XX – XXI вв. народ вновь сменил свою социальность: «folk» в зарубежной фольклористике обозначает не крестьянский мир, но и вообще любую другую группу, объединенную по этническому, политическому, социальному, религиозному и иным признакам [18, с. 63].

Под народным искусством можно понимать опредмеченную форму художественного творчества народа во всем многообразии его видов [12]. М.А. Некрасова справедливо отмечает, что «народное искусство как предмет науки до сих пор не имеет четкого определения ни в границах, ни в специфике и особенностях, отличающих его от искусства индивидуального творчества профессиональных художников» [15, с. 8].

Чаще всего под народным искусством понимается творчество непривилегированных сословий – крестьян: творчество анонимное, базирующееся на эстетических представлениях, связанных с природой, фольклором и мифологией, «базирующееся» в деревне и остающееся вне внимания и понимания высших слоев общества, ориентированных на

«мировые достижения» и «большие» стили в искусстве. Народное искусство опирается на традиции этноса.

«Классическое» определение народному искусству дала М.А. Некрасова. По ее мнению, народное искусство – это «особый тип художественного творчества, соединенного с созидательной силой коллективного начала, заключенной в культурно-исторической памяти и традиций, а также их сохранении» [16, с. 44]. Народное искусство «основывается на таких параметрах культуры как традиция, духовность, преемственность, профессионализм, этническое самосознание, национальный характер, идеал, выражение особенного и общего» [16, с. 78].

При этом, Г.К. Вагнер считал, что под народным искусством в широком культурном смысле понимается все художественное творчество трудящихся масс от традиционного сельского искусства до современного самодеятельного творчества. Сюда входят и народные художественные промыслы, поскольку они придерживаются традиции не только в стиле, но и в формах ручного труда [2, с. 46].

Иными словами, народное искусство в своем видовом многообразии включает народную музыку, танец, песни, театр, фольклор, художественные промыслы [10, с. 21], является особой областью художественного творчества. Однако, содержательное наполнение народного искусства зависит от того, какое понимание заложено нами в термин «народ». Народное искусство – это результаты художественного творчества крестьян, или же всех «трудящихся масс» (см. определение Г.К. Вагнера)? Народное искусство – это результаты профессиональной художественной деятельности (можно говорить о высоком профессионализме крестьян и ремесленников, занимавшихся созданием произведений художественных промыслов в XIX веке, хотя он и не имел институциональной формы в обществе), или же к ним можно «присоединить» результаты непрофессиональной художественной деятельности, особенно учитывая факт смены «народом» своей социальности?

Очевидно, что пока народ сохраняет способность к художественному творчеству, народное искусство будет продолжать существовать и развиваться, но трактовка терминов «народ» и «народное искусство» нуждается в научной ревизии и имеет потенциал стать предметом научных дискуссий в отечественной науке.

«Народный» и «национальный» костюмы

Под «народным» («этническим») костюмом мы подразумеваем тот комплекс одежды, который исторически сложился в определенном регионе России, и который был присущ для представителей непривилегированных слоев общества («простого народа»). Этот костюм существовал только в определенную историческую эпоху. Народный костюм существенно отличается от одеяния привилегированных слоев общества. Понятие «национальный костюм» можно применять к тем костюмным комплексам, которые создаются «сверху» и отражают представления правящих кругов о жителях страны [14].

Многочисленные исследования по истории моды и костюма в основном изучают костюмы как раз привилегированных слоев общества. Представители привилегированных слоев языком костюма выделяют себя на фоне остальных социальных групп, однако, при этом происходит взаимное «перетекание» элементов одежды разных социальных слоев.

Примером спуска «сверху» новых культурных ценностей были радикальные преобразования Петра I в области быта, в том числе и в традиционной русской одежде. Пётр I в 1699 г. всем, кроме крестьян, монахов, священников и дьяконов, было запрещено ношение народного костюма. Со всех въезжающих в город в русской одежде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного. Был введен запрет на пошив и торговлю русским платьем, нарушение которого грозило наказанием. С этого времени введены в употребление галстуки и манжеты; женщины стали носить кофты и юбки. Екатерина II с введением наместничества для каждой губернии определила мундиры для дворянства и служащих по гражданской части [19, с. 59-60]. Так насильно был навязан отказ от традиционной русской одежды.

«По-европейски» оделось не только дворянство, городские средние слои также постепенно стали переходить на одежду европейского типа. Огромное количество государственных служащих – военные, чиновники всех ведомств, а также гимназисты, студенты, инженеры, железнодорожники и пр., также носили мундиры европейских образцов. Повседневной одеждой постепенно становились костюмы, напоминающие мундиры. Так европейский костюм стал для многих чиновников, купцов, мещан и мастеровых полностью «своим». Показательно, что когда славянофил К. Аксаков в 1843 г. начал демонстративно разгуливать по Москве в старинной боярской ферязи и мурмолке, то народ принимал его за «персиянина».

При этом происходило творческое слияние традиционных форм костюма с европейскими. Например, в XIX веке сложился свой костюм купцов и мещан, характерной чертой которого было сочетание форм русского народного костюма со многими элементами европейской моды. Долгополые зипуны, шелковые разноцветные рубахи-косоворотки, картузы, высокие сапоги, шубы, у женщин – шали, пестрые платья, обилие украшений – все это было характерным для русских провинциальных мещан и купцов.

Бурное развитие промышленности привело в России к быстрому росту рабочих на производстве. Довольно быстро сложилась «пролетарская» мода: ситцевая рубашка-косоворотка, надетая поверх брюк, и опоясанная ремнем с пряжкой или кушаком с кисточками, брюки, заправленные в блестящие хромовые сапоги «со скрипом», жилетка и пиджак, на голове – картуз с блестящим козырьком. Вот этот городской костюм нередко считается исконно русским, хотя он сложился за несколько десятилетий к началу XX века.

Постепенно народный костюм стал уходить в прошлое и в деревнях. Начиная со второй половины XIX века русская крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды [7, с. 109]. Офени и коробейники разносили не только

ткани, но также и другие «городские» изделия, постепенно входившие в крестьянский быт. Как отмечают исследователи, «на протяжении XIX – первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки заменялись кокошниками, кокошники – повойниками, повойники – платками; сарафаны уступали место юбкам, кафтаны – поддевкам» [17, с. 13-14]

Подобные процессы вызывали обеспокоенность русских философов. Такой оригинальный мыслитель, как К.Н. Леонтьев (1831-1891) тревожился по поводу распространения того, что уже в следующем веке назвали «массовой культурой». К.Н. Леонтьев уже в свое время «переживал, что из жизни России уходит национальный дух, национальный колорит, национальные костюмы, традиции, утварь и т.п., которые можно увидеть лишь на выставках. Он не понимал и не принимал тенденции заменять русское национальное западноевропейским. Он ратовал за сохранение, изучение и пропаганду «самобытных национальных вкусов у славян» [21]. Однако часть крестьянства, и особенно старообрядцы, сохраняли верность традиционной одежде вплоть до революции.

«Русский стиль»

Одновременно с постепенным исчезновением русского народного костюма происходил и другой процесс – усвоение некоторых элементов народного костюма в дворянской элитарной культуре. Причиной был рост национального самосознания и развитие общероссийской этнической идентичности. Екатерина II появлялась на балах и маскарадах в русском платье. В 1834 г. согласно специальному указу Николая I для фрейлин Двора ношение «русского платья» (которое включало в себя сарафан и кокошник), стало обязательным. Император понимал, что «русификация» придворных одежд способствует формированию идентичности знати как представителей единой нации [1, с. 22-33, 43]. В 1844 г. по распоряжению Николая I был создан специальный комитет для издания фундаментальных «Древностей Российского государства», которые составил Ф.Г. Солнцев. В этом издании приводились рисунки народных костюмов разных регионов России. Благодаря Ф.Г. Солнцеву были зафиксированы с четким определением места – губернии и уезда – многие исчезнувшие вскоре образцы народных костюмов.

Ко второй половине XIX века мода на народные (крестьянские) элементы в повседневной и праздничной одежде распространилась и среди «образованных классов» российского общества. Показателем популярности народного (хотя правильнее назвать псевдонародного) костюма является то, что костюмы и головные уборы извозчиков, кучеров, курьеров, швейцаров и других профессиональных групп в городах России имели как-бы чисто «русский характер». Особенная популярность «народного» костюма пришлась на годы правления Александра III (1881-1894). По словам хорошо знавшего императора графа С.Ю. Витте, «Он [император] любил русский костюм – поддевку с большими широкими панталонами и высокими сапогами» [3, с. 409]. В эти же года в отечественном искусстве стал господствовать так называемый «русский стиль» [8, с. 8].

Начинается научное изучение русского народного костюма. В 1872 г. В.В. Стасов издал книгу-альбом «Русский народный орнамент (шитье, ткани, кружева)», с 75 таблицами рисунков. Анализируя мотивы текстильного орнамента, В.В. Стасов сопоставлял их с орнаментикой русских летописей XII – XIV веков, подтверждая их историческую древность. Сам В.В. Стасов даже на могильном памятнике в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской Лавры изображен в русской косоворотке и в сапогах.

Тогда же стал формироваться особый русский и национальный костюм. Он сосуществовал как с европейским, так и с народным крестьянским костюмами. Создаваемый национальный костюм опирался на элементы этнического костюма великорусского населения различных регионов, но не копировал реальные комплексы народной одежды [14]. Но политические бури XX века не дали завершиться появлению этого феномена.

Возможность и необходимость рождения нового русского народного костюма

В большинстве развитых стран, и в значительной степени в России исчезло крестьянство как класс. В настоящее время есть лишь жители сельской местности, работающие в особой сфере производства. Какая-то особая крестьянская культура фактически исчезла. Соответственно в прежнем виде, как это было, например, в XIX веке, народное искусство существовать не может.

В настоящее время одной из важнейших проблем всех стран и народов мира является кризис национальной *идентичности*. Этот термин (от латинского «*idem*» – «тот самый») появился еще в античной философии и логике. Слово «*idem*» означало некое отношение, члены которого абсолютно тождественны друг другу. Но идентичность не является исключительно философской категорией. *Идентичность* – свойство в концентрированном виде выражать для человека то, как он представляет себе свою принадлежность к различным группам и общностям: социальным, этническим, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим. Иначе говоря, идентичность есть то, с чем соотносит себя конкретный индивид. Выбор самоидентификаций для индивида практически неограничен. Идентичность человека в значительной степени определяется именно им самим. Но именно культура определяет все прочие идентичности.

Любая страна и любая нация в своем бытии опираются на определенную национальную идентичность. Эта идентичность основывается на религии, языке, исторической памяти, исторических традициях. Национальная культура в широком смысле слова является основой национальной идентичности. Философы рассматривают этническую идентичность через индивидуальную и коллективную память. Национальную идентичность можно определить, как совпадение и тождественность с этнической группой, общественным и групповым самосознанием, а также преемственность во времени.

Развитие идет по спирали, как отмечал еще Г.В.Ф. Гегель. Идея спиралевидного развития есть неотъемлемая часть диалектики – отрицание и

синтез поступательного развития «по прямой» и «хождения по кругу». Когда-то фабричная одежда уничтожала народный костюм. В наше время повседневная одежда человечества соответствует принципу «промышленного разнообразия» и в целом достаточно унифицирована. И неслучайно возникла тенденция приобретать одежду брендовую, эксклюзивную, запрос на ручной художественный труд. Так возникло противоречие между возможностями легкой промышленности и стремлением людей к эксклюзивному костюму, подчеркивающему этническую идентичность, что проявляется в открытии современных ремесленных мастерских как элемента креативных индустрий. Г.В.Ф. Гегель отмечал, что «нет вообще абсолютно ничего, в чем мы не могли бы и не были бы вынуждены обнаружить противоречие» [4, с. 227]. Преодоление («снятие») противоречия породит новые.

Массовая продукция, музейный народный костюм, домашнее рукоделие как хобби не создадут новый национальный костюм. Такой костюм способны создавать художники с профильным высшим образованием, знающие и понимающие регионально-исторические традиции художественной вышивки, художественного кружевоплетения и художественной росписи ткани, владеющие в совершенстве технологическим процессом создания вручную высокохудожественных произведений – от проекта до его воплощения в материале, и при этом понимающие тенденции моды, современного формообразования в одежде.

Именно с этой целью в Высшей школе народных искусств (академии) – единственном в России и мире вузе, осуществляющим подготовку художников по 22 конкретным видам традиционных художественных промыслов – студенты имеют возможность обучаться по таким направлениям подготовки, как моделирование одежды с художественной вышивкой и моделирование одежды с художественным кружевоплетением. Эти направления подготовки призваны не просто повысить популярность и востребованность традиционных художественных промыслов, но и обеспечить создание современной одежды, декорированной художественной вышивкой, художественным кружевом – великолепием художественного наследия России, воплощающего код культуры нашей страны и делающего костюм узнаваемым на мировой культурной сцене.

Литература

1. Бордэриу К. Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи / К. Бордэриу. – Москва : Новое литературное обозрение, 2016. – 337 с. – ISBN 978-5-4448-0595-4.
2. Вагнер Г. К. О соотношении народного и самодеятельного искусства / Г. К. Вагнер // Проблемы народного искусства : сборник статей / Г. К. Вагнер ; под редакцией М. А. Некрасовой, К. А. Макарова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – С. 46-56.
3. Витте С. Ю. Воспоминания. В 3 томах. Т. 1. (1849–1894) / С. Ю. Витте. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 555 с.

4. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Наука логики. Том 1. / Г. В. Ф. Гегель. – Москва : Мысль, 1974. – Том 63. – 451 с.
5. Даль В. И. Толковый словарь. В 4 томах. Т. 2 / В. И. Даль. – Москва : Терра, 1995. – 779 с. – ISBN: 5-85255-491-X.
6. История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера / общая редакция А. Д. Люблинской ; перевод и примечания Н. В. Ревуненковой. – Ленинград : Наука, 1978. – 312 с.
7. Каминская Н. М. История костюма : [учебное пособие для средних специальных учебных заведений легкой промышленности] / Н. М. Каминская. – Москва : Легкая индустрия, 1977. – 127 с.
8. Кириченко Е. И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности : народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX вв. / Е. И. Кириченко. – Москва : Галарт ; АСТ, 1997. – 430 с. – ISBN 5-269-00930-7.
9. Конституция РФ. – Текст : электронный // Конституция Российской Федерации : [сайт]. – URL: <http://www.constitution.ru/> (дата обращения: 11.07.2024).
10. Куракина И. И. Содержание обучения теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Куракина Ирина Игоревна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 263 с.
11. Лебедев С. В. О факторах развития русской культуры / С. В. Лебедев // Вопросы культурологии. – Москва, 2013. – № 8. – С. 96-100.
12. Лебедев С. В. Эстетическое восприятие народного искусства в современном урбанизированном обществе / С. В. Лебедев, Л. А. Волошина // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3. – С. 89-104. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-89-104/ – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-17.pdf (дата обращения: 09.07.2024).
13. Леонтьев А. А. Культуры и языки народов России, стран СНГ и Балтии : учебно-справочное пособие / А. А. Леонтьев ; Академия педагогических и социальных наук. Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта, 1998. – 309 с. – ISBN 5-89502-033-X.
14. Митина Е. И. Народный костюм как символ «русскости» в дворянской культуре России второй половины XVIII – первой половины XIX в. / Е. И. Митина. – Текст : электронный // Славянский мир: общность и многообразие : Тезисы конференции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 25–26 мая 2021 г. / ответственные редакторы Е. С. Узенёва, О. В. Хаванова. – Москва: Институт славяноведения РАН, 2021. – С. 104-108. – DOI:10.31168/2619-0869.2021.1.19. – URL: https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2021_jr_papers.pdf (дата обращения: 09.07.2024).

15. Некрасова М. А. Народное художественное творчество как тип художественного творчества / М. А. Некрасова // Искусство. – Москва, 1981. – № 11. – С. 8-13.
16. Некрасова М. А. Место народного искусства в современной культуре / М. А. Некрасова // Народное искусство России в современной культуре. – Москва : Коллекция, 2003. – 254 с.
17. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / авторы-составители : Н. Соснина, И. Шангина. – Санкт-Петербург : Искусство. 1998. – 399 с. – ISBN 5-210-01501-7.
18. Тихомиров С. А. К вопросу о становлении сетевого способа бытования городского фольклора / С. А. Тихомиров // Вопросы культурологии. – Москва, 2008. – № 10. – С. 63-65.
19. Успенский Г. П. Опыт повествования о древностях русских / Г. П. Успенский. – Харьков : Университетская типография, 1818. – 815 с.
20. Ушаков Д. Н. Толковый словарь. Том 2 / Д. Н. Ушаков. – Москва : Terra, 1996. – 520 с.
21. Черныш А. М. Константин Леонтьев о характере русского народа / А. М. Черныш – Текст : электронный // Социально-гуманитарные знания. – Москва, 2011. – № 2. – С. 210-218. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstantin-leontiev-o-haraktere-russkogo-naroda> (дата обращения: 09.07.2024).

References

1. Borderiu K. Plat'e imperatricy. Ekaterina II i evropejskij kostyum v Rossijskoj imperii / K. Borderiu. – Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. – 337 s. – ISBN 978-5-4448-0595-4.
2. Vagner G. K. O sootnoshenii narodnogo i samodeyatel'nogo iskusstva / G. K. Vagner // Problemy narodnogo iskusstva : sbornik statej / G. K. Vagner ; pod redakciej M. A. Nekrasovoj, K. A. Makarova. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1982. – S. 46-56.
3. Vitte S. YU. Vospominaniya. V 3 tomah. T. 1. (1849–1894) / S. YU. Vitte. – Moskva : Socekgiz, 1960. – 555 s.
4. Gegel' G. V. F. Enciklopediya filosofskih nauk. Nauka logiki. Tom 1. / G. V. F. Gegel'. – Moskva : Mysl', 1974. – 451 s. – (Filosofskoe nasledie. Tom 63).
5. Dal' V. I. Tolkovyj slovar'. V 4 tomah T. 2 / V. I. Dal'. – Moskva : Terra, 1995. – 779 s. – ISBN: 5-85255-491-X.
6. Istoriya v Enciklopedii Didro i d'Alambера / obshchaya redakciya A. D. Lyublinskoj ; perevod i primechaniya N. V. Revunenkovoj. – Leningrad : Nauka, 1978. – 312 s.
7. Kaminskaya N. M. Istoriya kostyuma : [uchebnoe posobie dlya srednih special'nyh uchebnyh zavedenij legkoj promyshlennosti] / N. M. Kaminskaya. – Moskva : Legkaya industriya, 1977. – 127 s.
8. Kirichenko E. I. Russkij stil'. Poiski vyrazheniya nacional'noj samobytnosti: narodnost' i nacional'nost'. Tradicii drevnerusskogo i narodnogo

iskusstva v russkom iskusstve XVIII – nachala XX vv. / E. I. Kirichenko. – Moskva : Galart ; AST, 1997. – 430 s. – ISBN 5-269-00930-7.

9. Konstituciya RF. – Tekst : elektronnyj // Konstituciya Rossijskoj Federacii : [sajt]. – URL: <http://www.constitution.ru/> (data obrashcheniya: 11.07.2024).

10. Kurakina I. I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil'nom vysshem obrazovanii: special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Kurakina Irina Igorevna ; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv. – Sankt-Peterburg : VSHNI, 2018. – 263 s.

11. Lebedev S. V. O faktorah razvitiya russkoj kul'tury / S. V. Lebedev // Voprosy kul'turologii. – Moskva, 2013. – № 8. – S. 96-100.

12. Lebedev S. V. Esteticheskoe vospriyatie narodnogo iskusstva v sovremennom urbanizirovannom obshchestve / S. V. Lebedev, L. A. Voloshina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3. – S. 89-104. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-3-89-104/ – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-17.pdf (data obrashcheniya: 09.07.2024).

13. Leont'ev A. A. Kul'tury i yazyki narodov Rossii, stran SNG i Baltii : uchebno-spravochnoe posobie / A. A. Leont'ev ; Akademiya pedagogicheskikh i social'nyh nauk. Moskovskij psihologo-social'nyj institut. – Moskva : Flinta, 1998. – 309 s. – ISBN 5-89502-033-X.

14. Mitina E. I. Narodnyj kostyum kak simvol «russkosti» v dvoryanskoj kul'ture Rossii vtoroj poloviny XVIII – pervoj poloviny XIX v. / E. I. Mitina. – Tekst : elektronnyj // Slavyanskij mir: obshchnost' i mnogoobrazie : Tezisy konferencii molodyh uchenyh v ramkah Dnej slavyanskoj pis'mennosti i kul'tury, 25–26 maya 2021 g. / otvetstvennye redaktory: E. S. Uzenyova, O. V. Havanova. – Moskva : Institut slavyanovedeniya RAN, 2021. – S. 104-108. – DOI:10.31168/2619-0869.2021.1.19. – URL: https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2021_jr_papers.pdf (data obrashcheniya: 09.07.2024).

15. Nekrasova M. A. Narodnoe hudozhestvennoe tvorchestvo kak tip hudozhestvennogo tvorchestva / M. A. Nekrasova // Iskusstvo. – Moskva, 1981. – № 11. – S. 8-13.

16. Nekrasova M. A. Mesto narodnogo iskusstva v sovremennoj kul'ture / M. A. Nekrasova // Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul'ture. – Moskva : Kollekcija, 2003. – 254 s.

17. Russkij tradicionnyj kostyum : illyustrirovannaya enciklopediya / avtory-sostaviteli: N. Sosnina, I. SHangina. – Sankt-Peterburg : Iskusstvo. 1998. – 399 s. – ISBN 5-210-01501-7.

18. Tihomirov S. A. K voprosu o stanovlenii setevogo sposoba bytovaniya gorodskogo fol'klora / S. A. Tihomirov // Voprosy kul'turologii. – Moskva, 2008. – № 10. – S. 63-65.

19. Uspenskij G. P. Opyt povestvovaniya o drevnostyah russkikh / G. P. Uspenskij. – Har'kov : Universitetskaya tipografiya, 1818. – 815 s.

20. Ushakov D. N. Tolkovyj slovar'. Tom 2 / D. N. Ushakov. – Moskva : Terra, 1996. – 520 s.

21. Chernysh A. M. Konstantin Leont'ev o haraktere russkogo naroda / A. M. Chernysh. – Tekst : elektronnyj // Social'no-gumanitarnye znaniya. – Moskva, 2011. – № 2. – S. 210-218. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstantin-leontiev-o-haraktere-russkogo-naroda> (data obrashcheniya: 09.07.2024). Borde`riu K. Plat`e imperatricy. Ekaterina II i evropejskij kostyum v Rossijskoj imperii / K. Borde`riu. – Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2016. – 337 s. – ISBN 978-5-4448-0595-4.

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

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Highen school of folk arts (academy), 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Шокорова Л.В., доктор педагогических наук, доцент, член союза дизайнеров России, профессор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», 656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 277, e-mail: Larazmei@mail.ru

Shokorova L.V., doctor of pedagogical sciences, member of the union of designers of Russia, professor of the Altai state institute of gulture, , 656055, Altai region, Barnaul, Yurina str, 277, , e-mail: Larazmei@mail.ru

Амиргазин Е.К., кандидат педагогических наук, старший преподаватель Казахского национального университета искусств, 10000, Республика Казахстан, г. Астана, просп. Тауелсиздик, д. 50, e-mail: amirgazin@mail.ru

Amirgazin E.K., candidate of pedagogical sciences, senior teacher of Kazakh national university of arts, 10000, Republic of Kazakhstan, Astana, Tauelsizdik ave., 50, e-mail: amirgazin@mail.ru

Традиционное прикладное образование в условиях цифровой глобализации

Traditional applied art education in a digital globalization environment

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты взаимодействия традиционных и цифровых технологий обучения будущих художников традиционного прикладного искусства. Выявлены возможности современных цифровых технологий в создании произведения прикладного искусства на разных этапах его воплощения – от рождения идеи до ее графической разработки и воплощения в материале в конкретном виде художественного промысла. Обоснована роль цифровых технологий в накоплении наглядного историко-этнографического и культурно-исторического материала в области народного искусства в целях развития «насмотренности» как важнейшего механизма освоения художественно-образного языка определенного промысла и запуска формирования идеи будущего произведения. Определено значение цифровых технологий в графической разработке проектной идеи, возможности быстрой трансформации объектов, их сохранении и тиражировании. Проведен сравнительный анализ традиционных и цифровых техник рисования. Сделан вывод о необходимости поиска гармоничного

синтеза традиционного ручного труда и цифровых технологий в процессе обучения студентов.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, цифровые технологии, технические и художественные средства, графические редакторы, виртуальная реальность.

Abstract. The article deals with the aspects of interaction between traditional and digital technologies for training future artists of traditional applied art. The possibilities of modern digital technologies in creating a work of applied art at different stages of its embodiment – from the birth of an idea to its graphic development and embodiment in the material in a particular type of art craft - are revealed. The role of digital technologies in the accumulation of visual historical and ethnographic and cultural-historical material in the field of folk art for the development of «vision» as the most important mechanism of mastering the artistic and figurative language of a particular craft and launching the formation of the idea of a future work is substantiated. The importance of digital technologies in the graphic development of the design idea, the possibility of quick transformation of objects, their preservation and replication is determined. The comparative analysis of traditional and digital drawing techniques is carried out. It is concluded that it is necessary to search for a harmonious synthesis of traditional manual labor and digital technologies in the process of teaching students.

Keywords: traditional applied art, digital technologies, technical and artistic means, graphic editors, virtual reality.

Активное развитие и внедрение цифровых технологий в современное социально-культурное пространство актуализирует возникновение новых визуальных форм и жанров искусства, видоизменяющих художественную культуру. Цифровая трансформация охватила практически все виды искусств (живопись, графику, скульптуру и т. д.), создавая новый арсенал выразительных средств, оказывающих непосредственное влияние, как на этапы создания произведений, так и на их восприятие зрителем. «Цифровые технологии позволяют увидеть и ощутить последовательность этапов создания и раскрытия сюжетов, осознать актуальность именно такого художественного высказывания в условиях тотального распространения цифровой реальности» [3].

Инновационные технологии оказали влияние и на традиционное прикладное искусство, расширив технические и художественные средства в трудоемком процессе создания произведений в различных видах промыслов, а также увеличив возможности их трансляции и репрезентации. «Основываясь на неизменных традициях ремесла, традиционное прикладное искусство всегда менялось в зависимости от преобладания той или иной социальной, политической или духовной модели в общественном сознании» [1, с. 91].

Очевидно, что в условиях цифровой глобализации проблемы сохранения и возрождения традиционного прикладного искусства, национальных культурных ценностей с одновременным созданием цифровой мультикультурной среды приобретают колоссальное значение и выступают

важнейшей государственной задачей. Это актуализирует необходимость педагогического осмысления современного художественного образования и поиска новых путей формирования универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов, обучающихся разным видам народных промыслов. В этой связи представляется важным проанализировать проблемы и возможности использования цифровых технологий в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства.

В научных трудах Л.А. Буровкиной, В.В. Корешкова, М.В. Соколова, В.Ф. Максимович и др. подчеркивается, что профессиональная компетентность художника прикладного искусства – это сплав глубочайших знаний региональных культурно-исторических и художественно-технологических традиций, выразительных особенностей образного языка народного искусства и проектно-художественных навыков обработки материалов в конкретном виде традиционного прикладного искусства. Вместе с тем, исследователи конкретизируют, что создание произведений прикладного искусства – это длительный многоэтапный процесс ручного художественного труда, включающий в себя рождение идеи, формирование композиционного замысла, его графическую разработку и непосредственное воплощение в конкретном декоративном материале.

М.А. Некрасова писала: «Именной ручной характер труда дает возможность мастеру импровизировать, вносить в традиционные формы свои творческие варианты, иметь «свой почерк», отличный от «почерка» других мастеров» [7, с. 24]. И если технические нововведения в создании традиционных прикладных произведений, изначально вызывавшие отрицание, сегодня воспринимаются уже как усовершенствование и упрощение технологического процесса, не исключая творчества и помогая мастеру.

Следовательно, возникает вопрос о месте и роли цифровых технологий в этом процессе прикладного творчества. Итак, первоначальным этапом создания традиционного прикладного произведения выступает поиск идеи, которая в народном искусстве базируется на умении импровизировать и варьировать в рамках региональных традиций конкретного вида художественного промысла. Структурным компонентом такого умения выступает «насмотренность» и анализ художественно-образного языка определенного промысла, а также непосредственная преемственная передача характерных технологических особенностей производственного процесса.

Современная цифровая реальность значительно увеличила возможности студентов в погружении в традиционную культуру посредством появления в музеях новых экспозиционных пространств. Накопленный в музеях наглядный и научный историко-этнографический и культурно-исторический материал в области народного искусства является оцифрованным и общедоступным для любого зрителя вне зависимости от места проживания и финансовых возможностей. Помимо этого, в музейные пространства все активнее внедряются технологии виртуальной реальности, позволяющими установить визуальный и тактильный контакт зрителя с произведением.

«Виртуальная реальность позволяет создать на основе экспоната отдельный мир, в котором можно походить и осмотреться, лучше понять и максимально прочувствовать настроение работы и ее смысл, заложенный автором» [5, с. 8].

Такие экспозиционные пространства, в новом формате представляющие образцы народного творчества, позволяют будущим художникам прикладного искусства с использованием всех органов чувств накопить эмоциональные впечатления от произведений конкретного вида художественного промысла, детально рассмотреть отдельные элементы, проанализировать их, выявить типические характеристики и художественно-выразительные средства, сформировать эстетический вкус, переформатировать сам процесс познавательной активности. Известно, что именно с подражания образцам начинается овладение языком народного искусства. Варьирование традиционных образов в рамках традиций не являются прямым «цитированием», а представляют собой переосмысление художником композиционного решения, пластики, формы в соответствии со своим восприятием действительности и эстетическим вкусом, не снижающее художественный уровень изделия.

Стоит отметить и такие возможности цифровой среды как вовлеченность в коммуникативный процесс диалога художника со зрителем. В контексте обучения традиционному прикладному искусству такая диалоговая ситуация возникает при онлайн-просмотре мастер-классов, позволяя стать соучастником творческого процесса. Прямое общение с мастером формирует более ясные представления о конкретном виде художественного промысла, расширяет запас понятий и терминов, позволяет усвоить определенный алгоритм действий.

Таким образом, можно конкретизировать, что цифровые технологии в традиционном художественном образовании даже на начальном исключительно творческом этапе зарождения идеи будущего произведения выступают механизмом ее запуска. Однако следует акцентировать внимание и на негативных моментах цифровизации на этом первоначальном этапе. В первую очередь, это связано с доступностью и широким распространением в интернет-пространстве различных изображений зачастую сомнительного происхождения, в т.ч. в области традиционных художественных промыслов. И студенты при затруднениях в поиске идеи обращаются за «творческим первоисточником» на различные цифровые платформы, например, «Pinterest», что вызывает разночтения и деформацию традиций в области традиционного прикладного искусства.

Следующий этап создания произведения традиционного прикладного искусства представляет собой графическую разработку композиционного замысла. И именно на этом этапе проектирования цифровые технологии наиболее востребованы в прикладном искусстве, позволяя автоматизировать и уменьшить трудоемкость ручной работы.

Главным средством выражения проектной идеи является эскиз, представляющий собой графический объект, который возможно изобразить как в техниках ручного рисования, так и в цифровом формате в различных

графических редакторах. Несомненно, цифровое изображение более варьируемо в силу определенных преимуществ компьютерного проектирования. Так цифровое рисование позволяет за короткое время выполнить большое количество вариантов изображения на основе конкретного элемента или мотива, трансформировать их, изменяя размер, наклон, колорит, пропорции, внести нужные коррективы и т.д. Инструментарий графических редакторов позволяет сделать зеркальное изображение, дублирование повторяющихся элементов, составить раппорт, тиражировать изображения, сравнить варианты эскизов и выбрать лучший. «Рисунки, созданные при помощи компьютерных технологий, отличаются от рисунков, выполненных обычным способом чистотой исполнения, сложностью построения, новым характером изобразительных мотивов» [2, с. 179].

Помимо этого, аппаратные устройства, управляемые компьютером (принтеры, плоттеры, проекторы, лазеры и т.д.), являются средствами воплощения разработанных графических объектов, позволяя перенести рисунок на конкретный материал, например, при работе с батиком. Технологии виртуальной реальности позволяют демонстрировать разработанные объекты в 3D формате в виде объемных моделей, «что позволяет сформировать более корректные образы, наиболее соответствующие реальным объектам и процессам, с которыми человек имеет дело в жизни» [8, с. 300]. Таким образом, «компьютер превратился в один из ведущих инструментов творчества, стал эффективным помощником в создании предметов прикладного искусства, освободив художников от рутинной механической работы» [4, с. 556].

Однако педагогическая практика свидетельствует, что увлечение цифровым рисованием оказывает значительное влияние на формирование изобразительных навыков. Студенты, стремясь выполнить большее количество вариантов эскизов за короткий промежуток времени избегают ручного выполнения поисковых эскизов. При этом важно подчеркнуть, что несмотря на схожесть методов и принципов рисования на мониторе графического планшета или компьютера и традиционном бумажном варианте есть существенные различия, например, в способе держания карандаша в руке и стилуса, их нажиме, способе проведения линий и т.д. Все это вызывает дисгармонию в одновременном освоении изобразительных и цифровых техник рисования.

Также следует акцентировать внимание и на таких вопросах как реализация своих продуктов творчества на художественном рынке. Поэтому студентам важно уметь ориентироваться в информационном потоке, грамотно представлять свои изделия в интернет-пространстве, анализировать запросы потребителей, сочетая автоматизацию с ручным трудом. В.Ф. Максимович подчеркивает, что современный художник традиционного прикладного искусства «немыслимо без владения материаловедением, композицией, проектированием, моделированием, конструированием, технологией,

высоким исполнительским мастерством, а также видением востребованности этого направления искусства в современном мире» [6, с. 388].

Таким образом, на основании вышеизложенного сделаем следующие выводы. Цифровые технологии на современном этапе развития всех сфер общественной жизни являются одним из драйверов формирования новой культурной среды, обеспечивая широкий доступ к национально-культурным и историко-этнографическим ценностям всем слоям населения. Новые технологии музейного экспонирования, развития цифровых сред, коммуникационные и информационные технологии оказывает существенное влияние и на процесс подготовки художников традиционного прикладного искусства. Особое значение цифровые технологии приобретают в активизации познавательных процессов и оптимизации графического поиска композиционного замысла. Синтез традиционного прикладного искусства и цифровых технологий оказывает благотворное влияние на сохранение и развитие традиционных ценностей, увеличивает интерес к народному искусству у молодого поколения, позволяя ему оставаться востребованным в современном социально-культурном пространстве.

Литература

1. Галкина М. В. Цифровизация объектов традиционного народного искусства в медиапространстве интерактивных музеев как уникальный метод сохранения художественных и духовных традиций / М. В. Галкина, С. П. Ломов, Л. И. Уколова // Московский педагогический журнал. – Москва, 2021. – № 4. – С. 89-96. – DOI 10.18384/2310-7219-2021-4-89-96. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obektov-traditsionnogo-narodnogo-iskusstva-v-mediaprostranstve-interaktivnyh-muzeev-kak-unikalnyy-metod-sohraneniya/viewer> (дата обращения: 10.08.2024).

2. Кашекова И. Э. Методы обучения цифровым технологиям в проектировании изделий традиционных художественных промыслов / И. Э. Кашекова, А. В. Ванеев // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – №1 (43). – С 173-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-173-182. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-17.pdf (дата обращения: 09.08.2024).

3. Кириченко Е. И. Цифровое искусство: способ коммуникации или средство новой художественной образности? / Е. И. Кириченко // Научное обозрение : электронный журнал. – Саранск, 2018. – № 1. – 8 с. – URL: <https://srjournal.ru/2018/id91/> (дата обращения: 11.08.2024).

4. Кобер О. И. Компьютерная и ручная графика в архитектурном проектировании: проблемы взаимодействия / О.И. Кобер, А.А. Токмаков // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : Материалы Всероссийской научно-методической конференции, Оренбург, 03–05 февраля 2016 года. – Оренбург, 2016. – С. 556-560.

5. Ломовцева А. В. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности в деятельности музеев: отечественный и зарубежный опыт / А. В. Ломовцева, А. А. Рогожина. – Текст : электронный // Вестник

Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. – Пермь, 2023. – № 13. – С. 8-10. – DOI 10.24412/cl-34136-2023-13-008-010. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologiy-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-v-deyatelnosti-muzeev-otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt/viewer> (дата обращения: 08.08.2024).

6. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (дата обращения: 08.08.2024).

7. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры : теория и практика / М. А. Некрасова. – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 344 с.

8. Серов П. Е. Анализ использования современных информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения будущих художников традиционного прикладного искусства / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2017. – № 5 (66). – С. 222-224. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ispolzovaniya-sovremennyh-informatsionnyh-i-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-protse-ssobucheniya-buduschih-hudozhnikov/viewer> (дата обращения: 08.08.2024).

References

1. Galkina M. V. Cifrovizatsiya ob"ektov tradicionnogo narodnogo iskusstva v mediaprostranstve interaktivnykh muzeev kak unikal'nyj metod sokhraneniya khudozhestvennykh i dukhovnykh traditsij / M. V. Galkina, S. P. Lomov, L. I. Ukolova. – Текст : электронный // Московский педагогический журнал. – Москва, 2021. – № 4. – С. 89-96. – DOI 10.18384/2310-7219-2021-4-89-96. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obektov-traditsionnogo-narodnogo-iskusstva-v-mediaprostranstve-interaktivnyh-muzeev-kak-unikalnyy-metod-sohraneniya/viewer> (дата обращения: 10.08.2024).

2. Kasheikova I. E. N. Metody obucheniya cifrovym tekhnologiyam v proektirovanii izdelij tradicionnykh khudozhestvennykh promyslov / I. E. N. Kasheikova, A. V. Vaneev // Traditsionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : ehlektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – №1 (43). – С 173-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-173-182. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-17.pdf (дата обращения: 09.08.2024).

3. Kirichenko E. I. Cifrovoe iskusstvo: sposob kommunikatsii ili sredstvo novoj khudozhestvennoj obraznosti? / E. I. Kirichenko // Nauchnoe obozrenie : ehlektronnyj zhurnal. – Saransk, 2018. – № 1. – 8 с. – URL: <https://srjournal.ru/2018/id91/> (дата обращения: 11.08.2024).

4. Kober O. I. Komp'yuternaya i ruchnaya grafika v arkhitekturnom proektirovanii: problemy vzaimodejstviya / O.I. Kober, A.A. Tokmakov // Universitetskij kompleks kak regional'nyj centr obrazovaniya, nauki i kul'tury :

Materialy Vserossijskoj nauchno-metodicheskoy konferencii, Orenburg, 03–05 fevralya 2016 goda. – Orenburg, 2016. – S. 556-560.

5. Lomovceva A. V. Ispol'zovanie tekhnologij virtual'noj i dopolnennoj real'nosti v deyatel'nosti muzeev: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt / A. V. Lomovceva, A. A. Rogozhina. – Tekst : ehlektronnyj // Vestnik Muzeya arkheologii i ehtnografii Permskogo Predural'ya. – Perm', 2023. – № 13. – S. 8-10. – DOI 10.24412/cl-34136-2023-13-008-010. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologiy-virtualnoy-i-dopolnennoj-realnosti-v-deyatelnosti-muzeev-otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt/viewer> (data obrashcheniya: 08.08.2024).

6. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : ehlektronnyj // Nauchnyj dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva/viewer> (data obrashcheniya: 08.08.2024).

7. Nekrasova M. A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury : teoriya i praktika / M. A. Nekrasova. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 344 s.

8. Serov P. E. Analiz ispol'zovaniya sovremennykh informacionnykh i kommunikacionnykh tekhnologij v processe obucheniya budushchikh khudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / P. E. Serov. – Tekst : ehlektronnyj // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2017. – № 5 (66). – S. 222-224. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ispolzovaniya-sovremennykh-informatsionnyh-i-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-protsesse-obucheniya-buduschih-hudozhnikov/viewer> (data obrashcheniya: 08.08.2024).

Крохалева А.В., преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, наб. 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, department of the «Higher school for folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Преемственность и новаторство: как развивать традиционное прикладное искусство, сохраняя традиции?
Heritage and innovation: how to develop traditional applied arts while preserving traditions?

Аннотация. Традиционное прикладное искусство, являясь художественным достоянием страны, нуждается не только в возрождении, сохранении и развитии, но и в продвижении, популяризации как в России, так и за рубежом. При этом изделия традиционного прикладного искусства должны создаваться с соблюдением регионально-исторических и художественно-технологических особенностей и находить применение в предметном мире XXI века, органически вписываясь в повседневную жизнь, связывая тем самым прошлое с настоящим.

В статье рассматривается возможность решения проблемы актуализации изделий традиционного прикладного искусства, а также преемственности художественного опыта, который был накоплен поколениями художников за счет внесения изменений в содержание обучения в области традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, дизайн, продвижение, актуализация.

Abstract. Traditional applied art, being the artistic heritage of the country, stands in need not only of revival, preservation and development, but also of promotion and popularization both in Russia and abroad. At the same time, the products of the traditional applied arts should be in conformity with the regional-historical and artistic-technological features of the tradition. It must find a favorable environment in the XXI century and fit organically into the contemporary life, thus linking the past with the present.

The article seeks to solve the problem of the traditional applied arts being successfully adapted to the modern world, its heritage and artistic experience preserved, accumulated by generations of artists and developed through their higher education.

Keywords: traditional applied arts, design, promotion, actualization.

Постоянное развитие новых технологий, влияние процессов урбанизации, индустриализации и информатизации приводят к тому, что большую ценность приобретают уникальность и неповторимость изделий, созданных вручную в условиях автоматизированного производства, направленного на массовое изготовление современных утилитарных изделий.

В последние годы, несомненно, формируется тенденция обращения как потребителей, так и дизайнеров к ресурсам традиционного прикладного искусства как фактору, определяющему характер дизайн-проекта в любой сфере: от интерьера и костюма – до полиграфической продукции и аксессуаров [2, с. 140].

Многие художники и дизайнеры обращаются к произведениям традиционного прикладного искусства как к источнику вдохновения: заимствуя узнаваемые узоры традиционного прикладного искусства при создании собственного изделия, пытаясь применить их в дизайне одежды или бытовом дизайне с теми или иными изменениями. В большинстве случаев это приводит к нежелательному результату – созданию китчевых изделий или сувениров, не отражающих всю красоту и самобытность традиционного прикладного искусства, поэтому возникает необходимость поиска путей актуализации изделий традиционного прикладного искусства в предметном мире XXI века.

Рис. 1. А.Н. Голубева.
Огнетушитель. 2015 г.
Нижнетагильская
маховая роспись

Существует несколько способов, позволяющих актуализировать изделия традиционного прикладного искусства в настоящем времени. Один из них – нанесение элементов традиционной росписи, например, нижнетагильской, на современные предметы обихода, когда происходит соединение современной формы предмета с традиционным узором конкретного вида традиционного прикладного искусства. Для того, чтобы симбиоз современного с традиционным был успешным, художнику необходимо владеть исполнительским мастерством выполнения изделий в конкретном виде традиционного прикладного искусства на высоком профессиональном уровне, а также обладать высоким уровнем проектной культуры и широким кругозором. Примером соединения формы изделия и его декорирования может служить работа художника – преподавателя Высшей школы народных искусств А.Н. Голубевой, своим мастерством преобразовавшей

простой бытовой предмет – огнетушитель, в предмет, ставший произведением искусства, выполненным на высочайшем профессиональном уровне. Огнетушитель, расписанный нижнетагильской маховой росписью, поражает

взгляд зрителя яркостью и насыщенностью красок, а также мастерством художника владения техникой мазка (рис. 1¹⁰).

Поэтому столь важен вопрос необходимости развития системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, способной обеспечить преемственность мастерства, сохранение и возрождение традиций народных художественных промыслов [3, с. 20].

Профессиональная подготовка будущих художников в области традиционного прикладного искусства ведется в Высшей школе народных искусств (академия). В процессе обучения студенты овладевают навыками исполнительского мастерства конкретных видов традиционного прикладного искусства, осваивают технологические приемы выполнения изделий, копируя исторические образцы, перенимая тем самым опыт предыдущих поколений мастеров, развивая свое чувство прекрасного, приобщаясь к художественному наследию России.

Воспитать эстетическое чувство посредством китча невозможно. Истинное искусство требует осмысления произведений, заставляет задумываться над обозначенной художником проблемой, в то время как китч является бездумным потреблением художественного продукта, позволяет без усилий получить эмоции и переживания, не вызывая у зрителя вопросов, не призывая к размышлению, т.к. художник, не вкладывая в свое произведение никакого подтекста, ориентируется на внешнюю эффектность формы, тяготея лишь к украшательству изделия, а не к его содержательности и наполненности смыслом. Если художественная культура впервые преподносится в виде эрзацев, то такие усредненные показатели вкусовых пристрастий становятся образцами для подражания, ориентируя на сравнительно низкий уровень культурных запросов. Китч отражает тот спектр эмоций, который наиболее привычен человеку, следовательно, не может развить чувственное восприятие, поэтому лишь имитирует воздействие искусства на человека.

Китч становится суррогатом искусства для зрителя, который стремится приобщиться к истинному искусству, но не желает терять себя в напряженном поиске знания и утруждать собственный интеллект и эстетическое чувство. Кроме того, важным последствием влияния эрзацев на молодых людей является набирающая обороты тенденция демократизации культуры, а именно воспитание китчем толерантности в вопросах оценки художественной культуры любого уровня [6, с. 257].

Именно современное образование, опирающееся на духовные основы, должно противостоять дезориентации людей в мире массовой культуры. Этой духовной основой, на которой будет базироваться воспитание и художественное развитие настоящего художника, могут стать высокохудожественные произведения традиционного прикладного искусства [1, с. 58].

Мир развивается, идеологии сменяют друг друга, при этом возрастает потребность человека в сопричастности роду, поэтому среди всех процессов

¹⁰ Рис. 1, 4-6. – фото автора статьи.

должна быть константа творчества, которой и является традиционное прикладное искусство, которое сохранило в себе самобытность культуры народа, его исходный генетический код, типологию восприятия мира [4, с. 15].

Вместе с тем, многие дизайнеры в погоне за новаторством видоизменяют узнаваемые узоры изделий традиционных художественных промыслов до такой степени, что они становятся практически неузнаваемыми. Например, новые коллекции тарелок HALF&Хохлома и HALF&Гжель (рис 2¹¹, 3¹²). Вольное толкование и упрощение узнаваемых образов традиционного прикладного искусства приводит к снижению уровня значимости самих произведений традиционного прикладного искусства, сглаживает принцип элитарности изделий, выполненных вручную по авторскому проекту, происходит усреднение и профанация промысла.

Другим приемом актуализации изделий традиционного прикладного искусства является новое прочтение старых форм изделий, например, Анастасия Ли создала бренд JIN JU, под маркой которого создаются жилетки из винтажных павловопосадских платков.

Рис. 2. Тарелка из коллекции посуды, созданные при сотрудничестве дизайнеров марки Half & Half в сотрудничестве с АО «Хохломская роспись»

Рис. 3. Тарелка из коллекции посуды, созданные при сотрудничестве дизайнеров марки Half & Half в сотрудничестве с ООО «Объединение Гжель»

В то же время, существует множество примеров, когда бездумная переделка старых форм не приводит к появлению нового интересного дизайнерского изделия, а становится причиной появления предмета гардероба, больше похожего на карнавальный костюм, не предназначенный для повседневной жизни.

Это происходит потому, что дизайнеры поверхностно знакомятся с традиционным прикладным искусством, не вникая в его суть, не изучая историю. В современной жизни традиционное прикладное искусство может

¹¹ Рис. 2. – Новая коллекция HALF&Хохлома от HALF&HALF : Mydekor. – URL: <https://theblueprint.ru/culture/industry/half-and-hohloma?ysclid=m0jrn93o84148841830> (дата обращения: 25.08.2024).

¹² Рис. 3. – С ребенком проще, чем с хохломой. – URL: <https://theblueprint.ru/culture/industry/half-and-hohloma> (дата обращения: 25.08.2024).

стать основой духовно-нравственной эстетической силы, связывающей и объединяющей поколения, несущей гармонию в нашу жизнь [2, с. 146].

Для того, чтобы традиционное прикладное искусство стало источником вдохновения, не приводя при этом к созданию отштампованных сувениров, подделок под народное искусство и появлению китча, недостаточно беглого знакомства с ним. Огромный духовно-нравственный потенциал традиционного прикладного искусства требует целенаправленного погружения обучающихся в особенности определенной культурно-исторической и художественно-творческой среды [4, с. 14].

Решением данной проблемы может служить сотрудничество дизайнеров с художниками – носителями традиций. Такое сотрудничество поможет за короткий срок решить ряд вопросов, возникающих у дизайнеров при обращении к изделиям традиционного прикладного искусства в поисках вдохновения. В долгосрочной перспективе необходима разработка краткосрочных ознакомительных курсов, позволяющих дизайнерам, включающим в свои коллекции узоры традиционных художественных промыслов, узнать историю разных видов традиционного прикладного искусства, регионально-исторические и художественно-технологические особенности, что позволит бережно хранить самобытность отечественного искусства, «той культуры, без которой невозможно ощутить течение исторического времени, потому что она – отправная точка, исток мышления, познания мира человеком, память и опыт его осмысления, отношения человека с природой, с людьми» [4, с. 15].

Применение узоров традиционного прикладного искусства для декорирования новых форм приводит к возникновению необходимости использования современных художественных материалов при создании изделий.

В некоторых случаях современные технологии и художественные материалы позволяют художникам работать быстрее и эффективнее. Например, применение трафаретов при декорировании ткани в технике «набойка» позволяет сделать процесс печати на ткани более простым, т.к. отпадает необходимость долгого и трудоемкого процесса изготовления специальных печатных досок – манер. При этом сохраняется ручной способ производства изделия.

Для росписи ткани в технике «свободная роспись» можно применять акриловые краски. Такие краски не требуют сложного процесса закрепления красителя в волокнах ткани (готовое изделие достаточно прогладить утюгом), легко доступны (продаются в любом магазине художественных товаров, а не только в специализированных магазинах товаров для батика) и имеют широкую цветовую гамму. Кроме того, акриловые краски позволяют расписывать уже готовое изделие, не требуя натяжения ткани на раму, т.к. имеют густую консистенцию, что позволяет избежать протекания на другие части изделия.

Применение современных художественных материалов, технологий и инструментов позволяет значительно сократить время, потраченное на

производство изделия, что имеет большое значение в современном мире с ускорившимся ритмом жизни. В тех случаях, когда применение новых материалов, технологий и инструментов не противоречит традициям традиционного прикладного искусства, это может стать значительным конкурентным преимуществом для художников.

Еще одним способом актуализации изделий традиционных художественных промыслов может стать современный способ их презентации. Привлечь покупателя и «оправдать» высокую стоимость изделий традиционного прикладного искусства помогает имидж мастера (или коллектива мастеров), который определяется не только качеством создаваемых изделий, но и успешным представлением себя на выставках как в России, так и за рубежом.

В настоящее время на кафедре декоративной росписи им. А.Н. Голубевой Высшей школы народных искусств (академии) применяется современный способ презентации изделий в виде фотографий готового изделия (рис. 4, 5), заменяющие художественно-графический проект модели применения. Фотографии демонстрируют достоинства изделия, позволяя показать его с разных ракурсов, в т.ч. крупным планом, отобразить качество исполнения, иллюстрируют, как изделие будет смотреться на покупателе в реальной жизни. Подобные фотографии студенты кафедры могут размещать в качестве рекламы в сети Интернет в социальных сетях, а также на платформах, где осуществляется продажа изделий, выполненных ручным способом. Это позволяет создать свой личный бренд и портфолио.

Формирование ассортимента изделий, соответствующего тенденциям моды и бытового дизайна, также может привлечь внимание к изделиям традиционного прикладного искусства.

Рис. 4, 5 Н. Богданова. Выпускная квалификационная работа на тему: «Применение растительных мотивов в создании коллекции расписных изделий "Дыхание весны"». 2024 г. Руководитель А.В. Крохалева

Для того, чтобы изделия традиционного прикладного искусства перестали восприниматься только как сувенирная продукция необходимо создавать практичные и нужные в быту вещи, такие как скатерти, полотенца, постельное белье, посуда, разделочные доски, столовые наборы, елочные игрушки и т.д. Они должны быть качественными, удобными в эксплуатации и простыми в применении, выполненными с учетом требований эргономики. Например, студия Lipka Design совместно с фабрикой «Городецкая роспись» создала аксессуары для дома: зеркала, настенные крючки и подвески. Такие аксессуары являются акцентами современного интерьера и в то же время выполнены с сохранением традиций.

Кроме того, изделия традиционных художественных промыслов могут стать источником вдохновения для создания современных изделий. В таком случае художник либо обращается к отдельным визуальным элементам, либо воспроизводит технологию промысла. Например, вдохновением для создания шали коллекции «Теплые чувства», выполненной А.К. Заболотских (рис. 6), послужил поднос «Летний букет» В. Кледова (рис. 7¹³).

Рис. 6. А.К. Заболотских. Выпускная квалификационная работа. Шаль «Теплые чувства». 2024 г.
Руководитель А.В. Крохалева

Рис. 7. В. Кледов. Поднос «Летний букет». Жостовская роспись по металлу

В данном случае большое значение имеет бережное отношение к источнику вдохновения. его более глубокое изучение, чтобы создание изделия по мотивам изделий традиционного прикладного искусства не превратилось в бездумное копирование визуальных образов, лишенное смысла, который закладывали мастера в изделие, послужившее источником вдохновения. Поэтому так важна профессиональная подготовка, которая определяет качество и уровень художественного исполнения изделий, позволяет

¹³ Рис. 7. – Виктор Васильевич Кледов : Pinterest. – URL: <https://ru.pinterest.com/pin/583145851742075357> (дата обращения: 24.08.2024).

воспитать чувство прекрасного у будущего художника в области традиционного прикладного искусства.

Таким образом, возрастающий интерес дизайнеров к традиционному прикладному искусству часто является поверхностным знакомством с ним. Это приводит к созданию низкокачественных изделий, имитирующих изделия традиционного прикладного искусства путем копирования узнаваемых узоров, созданию китча, который не позволяет раскрыть многовековую философию традиционных художественных промыслов. Важно понимать тонкую грань между преемственностью, сохранением наследия и созданием экспонатов музейного уровня, неприменимых в быту, грамотной и обоснованной интеграцией изделий традиционного прикладного искусства в современный быт и китчем [1, с. 60]. Эта грань может быть найдена только при условии существования профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, которое может стать духовной основой, на которой будет базироваться воспитание и духовное развитие настоящего художника.

Литература

1. Волошина Л. А. Актуальность сочетания светского и духовного в обучении художников традиционного прикладного искусства / Л. А. Волошина // Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства : монография / под научной редакцией В. Ф. Максимович – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – С. 58-61.

2. Графова Е. С. Образы традиционных художественных промыслов - актуальная тенденция современного дизайна / Е. С. Графова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 139-149. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00038. – URL: http://dpiio.ru/stat/2019_2/2019-02-20.pdf (дата обращения: 03.09.2024). – EDN: DPAJNU.

3. Куракина И. И. Этапы развития профессионального образования в традиционном прикладном искусстве / И. И. Куракина // Вестник Оренбургского государственного университета : электронный журнал. – Оренбург, 2016. – 9 (197). – С. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve/viewer> (дата обращения: 04.09.2024). – EDN: XQOUMT.

4. Наумова М. Г. Актуальность сочетания светского и духовного в обучении художников традиционного прикладного искусства / М. Г. Наумова // Актуальные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства : монография / под научной редакцией В. Ф. Максимович – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – С. 14-18.

5. «Народные» не значит «устаревшие»: как развивать художественные промыслы, не теряя традиций – Текст : электронный // Министерство культуры Российской Федерации. – URL:

https://culture.gov.ru/press/media/narodnye_ne_znachit_ustarevshie_kak_razvivat_khudozhestvennye_promysly_ne_teryaya_traditsiy/ (дата обращения 03.09.24).

6. Фирсова Д. И. Китч в современном информационном поле / Д. И. Фирсова. – Текст : электронный // Лучшая студенческая статья : Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. В 5-ти частях. Часть 5. – Петрозаводск : Новая наука, 2020. – С. 253 – 262. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44420982&selid=44421011> (дата обращения 03.09.24).

References

1. Voloshina L. A. Aktual'nost' sochetaniya svetskogo i duhovnogo v obuchenii hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / L. A. Voloshina // Aktual'nye problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva : monografiya / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – S. 58-61.

2. Grafova E. S. Obrazy tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov – aktual'naya tendenciya sovremennogo dizajna / E. S. Grafova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 139-149. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00038. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-20.pdf (data obrashcheniya: 03.09.2024). – EDN: DPAJNU.

3. Kurakina I. I. Etapy razvitiya professional'nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve / I. I. Kurakina // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta : elektronnyj zhurnal. – Orenburg, 2016. – 9 (197). – S. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve/viewer> (data obrashcheniya: 04.09.2024). – EDN: XQOUMT.

4. Naumova M. G. Aktual'nost' sochetaniya svetskogo i duhovnogo v obuchenii hudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / M. G. Naumova // Aktual'nye problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva : monografiya / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – S. 14-18.

5. «Narodnye» ne znachit «ustarevshie»: kak razvivat' hudozhestvennye promysly, ne teryaya traditsij. – Текст : электронный // Министерство культуры Российской федерации : сайт. – URL: https://culture.gov.ru/press/media/narodnye_ne_znachit_ustarevshie_kak_razvivat_khudozhestvennye_promysly_ne_teryaya_traditsiy/ (data obrashcheniya 03.09.24).

6. Firsova D. I. Kitch v sovremennom informacionnom pole / D. I. Firsova. – Текст : электронный // Лучшая студенческая статья. Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса. В 5-ти частях. Часть 5. – Петрозаводск : Новая наука, 2020. – С. 253 – 262. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44420982&selid=44421011> (data obrashcheniya 03.09.24).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства

УДК 37.018.46:7.03

Ванюшкина Л.М., доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», главный редактор сетевого научного издания «Традиционное прикладное искусство и образование», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: lm31551@yandex.ru

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history of the «Higher school of folk arts (academy)», editor-in-chief of the network scientific edition «Traditional applied art and education», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lm31551@yandex.ru

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

Tikhomirov S.A., candidate of cultural studies, associate professor, vice-rector for research, associate professor of department of art history of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Повышение квалификации научно-педагогических работников и административно-управленческого персонала Высшей школы народных искусств (академии) как педагогическая проблема **Advanced training of scientific and pedagogical staff and administrative and managerial staff of the Higher School of Folk Arts (Academy) as a pedagogical problem**

Аннотация. В центре статьи проблема повышения квалификации научно-педагогических работников, трудности и проблемы, с которыми сталкивается вуз, когда выявлен недостаточный уровень профессиональной компетентности профессорско-преподавательского состава, как «мягких», так и «жестких» навыков и, как следствие, потребность в организации повышения квалификации. Пути решения выявленной педагогической проблемы рассмотрены на примере организации курсов повышения квалификации для преподавателей истории искусств и истории мировой культуры в Высшей школе народных искусств (академии). Проанализирован содержательный компонент обучения, методы и формы организации деятельности слушателей, формы обратной связи.

Ключевые слова: повышение квалификации, история искусств, традиционные художественные промыслы, профессиограмма, цифровизация, профессиональные дефициты, визуальная коммуникация.

Abstract. The article focuses on the problem of advanced training of scientific and pedagogical workers, difficulties and problems faced by a university when an insufficient level of professional competence of the teaching staff, both «soft» and «hard» skills, and, as a result, the need for professional development is revealed. The ways of solving the identified pedagogical problem are considered on the example of organizing advanced training courses for teachers of art history and history of world culture at the Higher school of folk arts (academy). The content component of training, methods and forms of organization of students' activities, feedback forms are analyzed.

Keywords: professional development, art history, traditional crafts, professionogram, digitalization, professional deficits, visual communication.

Мир изменяется с невероятной скоростью: чтобы понимать, как действовать в динамичном сверхсложном мире, исследователи попытались его описать через концепты-акронимы: VUCA, BANI и SHIVA. Первый из них появился в 1985 г. и описывает мир как изменчивый (**V**olatility), неопределенный (**U**ncertainty), сложный (**C**omplexity), двусмысленный (**A**mbiguity); второй – в 2016 г., обозначая в качестве «параметров» мира хрупкость (**B**rittle), тревожность (**A**nxious), нелинейность (**N**onlinear), непостижимость (**I**ncomprehensible). Третий акроним, предложенный в 2022 г., указывает на то, что мир стал расщепленным (**S**plit), ужасным (**H**orrible), невообразимым (**I**nceivable), беспощадным (**V**icious), возрождающимся (**A**rising).

Мы не будем подробно раскрывать суть упомянутых концептов [12], однако отметим, что все они описывают не разные миры, а один мир, в котором мы живем, за последние 30 лет прошедший мощнейшие этапы: цифровизацию, пандемию, кризисы и «возрождения» после них. Применительно к нашей теме эти концепты указывают, что в современном мире шаблоны решений профессиональных задач моментально устаревают, проторенный путь оказывается тупиковым, необходима постоянная способность обучаться новому и гибкая адаптация к условиям, на которые зачастую не только не в силах повлиять, но и даже спрогнозировать их возникновение. После масштабных потрясений мир возрождается, и востребованными оказываются те, кто, оперативно среагировав, адаптировался к изменившимся реалиям.

Обновление реестра и содержания компетенций и профессиональных требований, предъявляемых выпускникам, новый взгляд на содержание профессиограммы, цифровизация процесса обучения, дискуссии, что первично для будущих специалистов – «жесткие» (hard skills) или «мягкие навыки» (soft skills) – вот далеко не полный перечень вызовов времени, на который приходится реагировать и отвечать современной системе высшего образования. Системе высшего образования приходится не просто идти «в

ногу со временем», но и предвосхищать, опережать тенденции VUCA/BANI/SHIVA мира.

Вопросы о том, насколько профессиональная деятельность научно-педагогических работников «успевает», или же отстает от реалий современного мира, все чаще появляется в опросниках жизнестойкости специалистов в сфере высшего образования. Как отмечают исследователи, введенные ФГОС не исключают «возникновения проблем при реализации компетентностного подхода в рамках программ высшего образования. Его осуществление, в частности, затрудняется по причине того, что многие вузы и преподаватели не готовы кардинально менять образовательные методы и осваивать инновационные технологии обучения» [13, с. 117].

Разрыв «между существующим и необходимым уровнем развития человеческого капитала» [13, с. 112], «отставание» профессиональной деятельности от актуальной социокультурной ситуации порождает профессиональные дефициты научно-педагогических работников.

Под профессиональными дефицитами исследователи понимают «разницу между компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций и имеющимися у педагога в реальной ситуации» [9, с. 107]. В самом общем виде профессиональные дефициты определяются как затруднения, возникающие у специалистов [14, с. 17-18].

Выявление профессиональных дефицитов преподавателей – предпосылка для реализации, пожалуй, любых курсов повышения квалификации, причем профессиональные дефициты необходимо не только выявить, но и сделать «видимыми» для самих научно-педагогических работников.

С этой целью авторы настоящей статьи – сотрудники кафедры истории искусств Высшей школы народных искусств (академии) в декабре 2023 г. были направлены в командировку во все филиалы вуза: Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал, Сергиево-Посадский институт игрушки, Богородский институт художественной резьбы по дереву, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи, Рязанский институт традиционного прикладного искусства, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова, Сибирский институт традиционного прикладного искусства.

Специфика организации образовательной деятельности вуза такова, что кафедры Высшей школы народных искусств в Санкт-Петербурге определяют содержание и курируют процесс обучения профильным видам традиционных художественных промыслов, а также общепрофессиональных дисциплин, если речь идет о философии, физической культуре, живописи, рисунке и т. д. в обособленных структурных подразделениях – филиалах. Поездки сотрудников кафедр Академии в институты, расположенные в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов, проходят не первый раз, однако выезд с целью выявления профессиональных дефицитов

научно-педагогических работников, преподающих историю искусств, сразу во всех филиалах ранее не имел аналогов.

Методами исследования стало включенное наблюдение – анализ занятия по истории искусств, проводимого сотрудниками филиалов, анализ учебной документации (учебная программа, календарно-тематический план, журнал посещаемости и т. д.), беседа с научно-педагогическими работниками и сотрудниками администрации филиалов.

В ходе исследования было выявлено, что обучение истории искусств ведется по единой программе во всех филиалах Высшей школы народных искусств (академии), однако качество обучения истории искусств отличается.

Следует упомянуть крайне важный внешний фактор, влияющий на качество обучения. Филиалы Высшей школы народных искусств (академии) расположены как в крупных городах: Москве, Омске, Рязани, где сравнительно легко найти компетентного научно-педагогического работника, владеющего вопросом, так и в удаленных от столичных центров селах, поселках, малых городах – с. Холуй Ивановской области, пос. Мстёра Владимирской области, р. п. Богородское и с. Федоскино Московской области, в которых специалистов с базовой искусствоведческой подготовкой просто может не быть.

По этой причине исторически сложилось так, что в этих филиалах историю искусств преподают штатные сотрудники, читающие гуманитарные дисциплины («История», «Литература» и т.д.), либо общепрофессиональные («Живопись», «Рисунок»). Они не чувствуют себя уверенно, транслируя студентам содержание тем, связанных, к примеру, с искусством Северного Возрождения XVI века или Франции XVII века. Не видя оригиналов произведений, содержание занятия зачастую становится лекцией – пересказом источников, которые прочитаны преподавателем, трансляцией чужого экспертного мнения. В силу малого опыта визуальной коммуникации с произведениями искусства, преподаватели по большей части рассказывают сюжет или описывают произведение искусства, нежели интерпретируют его смыслы, формируя у студентов ошибочное представление: описал работу, значит, понял, о чем она.

Территориальная удаленность регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов объективно повлияла и на то, что преподаватели вынужденно оказывались на периферии методических инноваций в педагогике. Мы столкнулись с преобладанием традиционного формата лекций, практически лишенных диалогового взаимодействия преподавателя со студенческой аудиторией, презентациями, состоящими из «слайдментов» (на слайдах преобладает текстовая, а не визуальная информация, представленная как в документах), перегруженностью речи лекторов искусствоведческими терминами и понятиями, «неподъемными» без соответствующих пояснений для обучающихся.

Таким образом, нами были выявлены содержательные и методические профессиональные дефициты у преподавателей истории искусства.

Курсы повышения квалификации являются одним из эффективных инструментов устранения профессиональных дефицитов и «перезагрузки» внутренних установок слушателей. Они позволяют совершенствовать профессиональные, «жесткие» навыки, которые «необходимы для выполнения определённых задач и легко поддаются измерению через тестирования или сертификации» [15].

Тем не менее, цель курсов – не просто сертифицирование участников, но создание таких условий обучения, когда преподаватели будут готовы и способны к кардинальным обновлениям и переформатированию учебного процесса, обеспечивающего соответствующий уровень подготовки конкурентоспособных и востребованных выпускников.

Это крайне важно, поскольку едва ли не самая большая сложность касается не формальных сторон организации повышения квалификации, но формирования глубинной внутренней мотивации профессорско-преподавательского состава к постоянному совершенствованию и обновлению как содержания читаемых дисциплин, так и способов, методов, форм организации деятельности студентов. Это предполагает устойчивую способность к отказу от стереотипов мышления, которые неизбежно возникают в массовом педагогическом сознании преподавателей: десятилетиями получалось, поэтому устоявшееся содержание и методы его освоения и дальше хорошо будут восприниматься студентами.

Поскольку инициатором и организатором курсов повышения квалификации является вуз, а кафедра истории искусств позиционирует себя как базовый центр компетенций, которые необходимо и желательно сформировать у профессорско-преподавательского состава, то именно кафедра становится не только системообразующим звеном в системе корпоративной системы формирования педагогического профессионализма [11, с. 260], но и приобретает статус движущей «мягкой силы», направленной на решение выявленных проблем. Ключевую задачу курсов авторы статьи видели устранение профессиональных дефицитов у педагогов и поиск путей «переформатирования» обучения истории искусств с целью достижения максимальной эффективности этой учебной дисциплины для будущих художников традиционных художественных промыслов.

Повышение квалификации преподавателей истории в системе высшего образования в области традиционных художественных промыслов предполагает осмысление, по крайней мере, двух ключевых проблем и поиск путей их разрешения.

Первая ключевая проблема касается содержания обучения истории искусств и концептуальных основ разработки программы учебной дисциплины. На первый взгляд, содержание рабочей программы истории искусств очевидно. Уже во второй половине XVIII века в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, а позднее – и других ученых заведениях была признана необходимость изучения истории искусств, эстетики и других искусствоведческих дисциплин при подготовке живописцев, архитекторов, скульпторов, мастеров некоторых видов

декоративно-прикладного искусства. Были созданы учебные курсы, включающие историю искусств, которая разворачивалась в хронологической последовательности, содержала искусствоведческий анализ знаковых произведений, биографии творцов искусства, характеристику стилей и художественных школ. С большими или меньшими изменениями эта «академическая» модель изучения истории искусства продолжает использоваться и в настоящее время.

Однако такой «универсальный» курс истории искусства, составляющий важную часть профессиональной подготовки художников, архитекторов, искусствоведов, не в полной мере соответствует задачам обучения художников традиционных художественных промыслов, т. к. не учитывает специфику и сущность самого традиционного прикладного искусства.

На протяжении двух последних десятилетий в академическом сообществе постоянно звучит идея, что содержание обучения социологии, экономике, политологии, культурологии – и история искусств здесь не исключение – в определенной мере зависит от запросов целевой аудитории. Иными словами, историю искусств невозможно абсолютно одинаково преподавать искусствоведам, филологам, социологам, культурологам и т. д.

Это детерминирует необходимость серьезной переработки содержания обучения истории искусств, создание иных концептуальных основ конструирования содержания курса с учетом его профессиональной направленности и обновления целеполагания, учитывающего направление и профиль подготовки студентов. Вполне обоснованным представляется вопрос: в чем заключается конкретная польза от того, что будущий художник традиционных художественных промыслов изучит творческую биографию и основные произведения, к примеру, Лукаса Кранаха Старшего? Культурный кругозор и эрудицию можно совершенствовать бесконечно, но что даст изучение творчества этого художника (станковиста) для будущего специалиста в ином виде искусства, не имеющего прямых связей с Северным Возрождением? Как показали наблюдения авторов, при выборе тем рефератов по истории искусств студенты выбирают ту, которая связана с субъективно нравящимся им творчеством того или иного деятеля искусств, превращая реферативную работу в «хоббизм», не продвигающий обучающихся относительно будущей профессиональной деятельности. Анализу данной проблемы посвящена статья Е.И. Семеновой [17].

Вторая ключевая проблема, с которой неизбежно сталкивается каждый преподаватель – выбор в процессе обучения комплекса дидактических приемов и методических средств, адекватных содержанию самого искусства, позволяющих достигнуть максимального качества облученности. По сути, поиски путей разрешения обозначенной проблемы лежат в поле художественной педагогики, педагогики искусства, исследующих, в том числе, формы организации деятельности детей, подростков и молодежи в процессе общения с произведениями искусства.

Именно этот аспект стал смысловым центром курсов повышения профессиональной квалификации профессорско-преподавательского состава

Высшей школы народных искусств и филиалов, которые состоялись в начале 2024 г. и были организованы кафедрой истории искусств головного вуза.

Для понимания контекста исследования проблемы модернизации методического сопровождения обучения истории искусств будущих художников традиционных художественных промыслов необходимо дать общую характеристику структуры и содержания дополнительной программы повышения квалификации «Теория, методика и практика преподавания истории искусств в условиях реализации ФГОС ВО», которые, в значительной мере, обусловлены местом и миссией истории искусств в подготовке будущих художников в этой области искусства.

Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебной документации такого рода [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Общий объем программы – 72 часа.

Основная форма организации деятельности слушателей – лекции и практические занятия. Приоритет в выборе этих форм детерминирован спецификой самого предмета, которая определяет содержание и структуру обучения, отражается в выбранной модели обучения.

Важную роль авторы отвели групповым обсуждениям и фасилитированным дискуссиям, т. к. «формы и способы внутреннего группового взаимодействия слушателей были направлены на нахождение общего понимания проблем и на принятие решения поставленных задач» [8, с. 225]. Вполне очевидно, что курсы призваны не только повысить квалификацию слушателей, но и создать пространство единомышленников, площадку коммуникации, повысить научную продуктивность, чему служит «... кооперация между учеными: она способствует обмену опытом и идеями, а также облегчает организацию исследований» [10, с. 139].

Содержание программы включает пять основных разделов, перечень литературы и интернет-ресурсов, вопросы и задания для подготовки к экзамену.

Цель курсов – совершенствование профессиональной компетентности слушателей в области трудовых функций, необходимых для преподавания дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры» в образовательной организации профессионального образования.

Первым этапом повышения квалификации стала групповая работа, призванная выявить наиболее острые проблемы, которые возникли у слушателей в процесс преподавания истории искусств. Слушатели были объединены в три группы, которым было предложено обсудить и зафиксировать проблемы, с которыми они сталкиваются в преподавании и возможные пути их преодоления. Каждая группа фиксировала результаты. Завершением работы групп стало сведение результатов в общий дайджест и сравнительный анализ результатов группового обсуждения.

Обобщение и анализ полученных материалов показал, что перечень проблем был примерно одинаков во всех филиалах. Было выделено семь блоков основных трудностей и те пути, которые предложили слушатели для их преодоления (таблица 1).

Таблица 1.

<i>№</i>	<i>Проблемы</i>	<i>Предлагаемые пути решения</i>
1	Низкий и уровень знания школьных курсов отечественной и зарубежной истории	Индивидуальные траектории обучения
2	Низкий уровень общекультурной подготовки, значительная разница стартового уровня	Междисциплинарные связи истории искусств с иными учебными дисциплинами
3	Отсутствие интереса к освоению культурной среды	Задания для самостоятельной работы, связанные с посещением музеев и изучением городского пространства
4	Низкая мотивация обучающихся в изучении истории искусств	–
5	Неактивность, психологическая замкнутость студентов	Вовлечение в учебный процесс с помощью интерактивных технологий
5	Дифференциация курсов истории искусств и истории мировой культуры	История мировой культуры как подготовительный пропедевтический курс, а история искусств как работа с конкретными видами искусства
6	Отсутствие профессиональной направленности истории искусств, слабые связи профессиональной подготовкой студентов	Отбор содержания истории искусств с учетом профессиональной направленности
7	Недостаток методических знаний преподавателей, отсутствие опыта использования современных педагогических технологий организации взаимодействия студентов с произведениями искусства	Курсы повышения квалификации для преподавателей истории искусств

Позиции 1-3, представленные в таблице 1, связаны с низким уровнем школьных исторических знаний и слабой общекультурной подготовкой студентов. Эта проблема давно общеизвестна, многократно исследована социологами и педагогами и характерна для большинства абитуриентов, поступающих в вузы различного профиля, в том числе, и на гуманитарные специальности. Низкий общекультурных уровень обуславливает и отсутствие интереса к освоению культурной среды. Анализ общекультурного уровня абитуриентов, поступающих в Высшую школу народных искусств (академию) и филиалы, а также пути преодоления негативных эффектов не исчерпываются индивидуальной работой и активизацией межпредметных связей [18].

Гораздо более серьезная проблема – низкая мотивация обучающихся к изучению истории искусств. Знаковым при анализе данной позиции является то, что преподаватели не в полной мере осознают, что эта проблема, прежде всего самого преподавателя, который не является аттрактором и не способен увлечь студентов. Не случайно, слушатели не смогли предложить конкретных

конструктивных действий, способных изменить сложившуюся ситуацию. Педагогические работники, как в школе, так и в вузе работают, преимущественно с внешней мотивацией, побуждающей к освоению того или иного учебного предмета. Это могут быть оценки, повышенная стипендия, общественное признание, награды. Безусловно, работа с внешней мотивацией важна и нужна, является частью педагогического арсенала, но гораздо более важно пробудить мотивацию внутреннюю, которая обеспечивает личностный рост и развитие. А это предполагает умение работать на глубинном уровне сознания, способность использовать достаточно сложные способы и технологии организации деятельности студентов, современное методическое сопровождение, в том числе интерактивное, целью которого является не «перекачки» готовой информации, а создание студентами собственных текстов культуры, собственные размышления, версии, гипотезы по поводу произведений искусства.

Составляющей частью обозначенной проблемы является неактивность и психологическая замкнутость студентов, которая. Как правило, это качества – следствие нескольких обстоятельств:

- убежденности в том, что его мнение по поводу какого-то произведения не интересно преподавателю, который не готов обсудить его, особенно, если это мнение противоречит общепринятому;

- боязнь показаться смешным или некомпетентным в глазах других людей;

- отсутствием понимания у самого студента глубинных связей философской сущности великих произведений с реальной жизнью студента «здесь и сейчас» [16].

Важным результатом групповой работы явилось осознание преподавателями того, что многие возникающие проблемы – следствие их слабой методической подготовки, невладения современными методами и формами организации деятельности студентов, а также неверным пониманием целеполагания самого курса истории искусств. Это потребовало серьезного обсуждения, в ходе которого были проанализированы миссия и целеполагание дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры», их системообразующая роль как основа реализации содержания дисциплин. Цель и задачи курсов. Преемственность содержания дисциплин между уровнями высшего образования и среднего профессионального образования. Место и роль учебных дисциплин в основной профессиональной образовательной программе. Специфика конструирования содержания учебных дисциплин в контексте направления и профиля подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов.

Групповая работа позволила уточнить круг проблем и основные направления образовательной работы со слушателями. В таблице 2 представлен учебно-тематический план курсов повышения квалификации.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	в том числе		Форма кон- троля
			лек- ции	прак- тика	
1.	Система профессионального образования и государственная регламентация образовательной деятельности на современном этапе	10	9	1	
1.1	Развитие образовательной деятельности в Высшей школе народных искусств (академии): проблемы, пути решения, перспективы развития	4	4		
1.2	Изменения в законодательной базе профессионального образования. Новации в 2023/2024 гг.	1	1	-	
1.3	Структура внутренней системы оценки качества образования	2	2	-	
1.4	Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации	1	1	-	
1.5	Формирование и обновление актуальных фондов оценочных средств для диагностики обученности студентов, сформированности компетенций в соответствии с образовательной программой обучения	2	1	1	
2.	Реализация ФГОС ВО в предметном обучении	14	13	1	
2.1	Психолого-педагогические особенности обучающихся профессионального образования	8	8		
2.2	Личность преподавателя в образовательном процессе	2	2		
2.3	Рабочая программа дисциплины (РПД): структура и содержание	2	2		
2.4	Проектирование учебного занятия на основании РПД	2	1	1	
3	Предметное содержание дисциплин история искусства	8	6	2	
3.1	Основные трудности преподавания истории искусств и истории мировой культуры. Анализ практики преподавания и обсуждение путей преодоления проблем	4	2	2	
3.2	Миссия и целеполагание дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры»	2	2		
3.3	Профессиональная направленность – основа отбора содержания дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры».	2	2		
4.	Методологическая основа и требования к результатам освоения дисциплины история искусства	6	6		

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	в том числе		Форма кон- троля
			лек- ции	прак- тика	
4.1	Методологические основы преподавания дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры»	2	2		
4.2	Стратегия визуальной коммуникации при работе с произведениями изобразительного искусства на занятиях дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры»	4	4		
5	Методика преподавания дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры» и инновационные педагогические технологии	34	18	16	
5.1	Особенности методики работы с произведениями искусства	2	2		
5.2	Аудиторная и внеаудиторная деятельность: содержание, формы и особенности реализации	4	4		
5.3	Лекция как основной жанр реализации дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры»: виды и особенности лекции	6	2	4	
5.4	Дискуссия как методический прием реализации содержания дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры»: виды дискуссий	2	2		
5.6	Методика исследования артефактов как педагогический метод активизации творческой активности	2		2	
5.7	Образовательные путешествия в городском и музейном пространстве: принципы организации и методы	8	2	6	
5.8	Методы, формы, приемы работы с методическим сопровождением дисциплин «История искусств» и «История мировой культуры: рабочие тетради, интерактивные пособия, видеоматериалы	8	4	4	
5.9	Творческое задание как педагогический феномен, его место и роль в обучении истории искусств	2	2		
	Итоговая аттестация	2			Экзамен
	ВСЕГО	72			

Кратко прокомментируем содержание каждого раздела разработанной дополнительной программы повышения профессиональной квалификации.

Раздел 1 погружает слушателей в нормативно-правовое пространство, раскрывает особенности содержания обновленных ФГОС СПО, ФГОС ВО, разъясняет сущность трансформации процедуры государственной аккредитации, дает представление о перечне и применении аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования. Также были прокомментированы требования к научно-педагогическим и педагогическим работникам организации, качеству подготовки и востребованности выпускников, условиям реализации образовательного

процесса, в том числе к наличию внутренней системы оценки качества образования.

Значительное внимание было уделено проблеме цифровизации образования, созданию открытой и доступной электронной информационно-образовательной среды образовательной организации, формированию электронного портфолио обучающихся, фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.

Раздел 2 связан с психолого-педагогическими особенностями реализации стандартов в предметном преподавании, при этом акцент сделан именно на обучении истории искусств. Проанализированы особенности личности преподавателя как субъекта образовательного процесса и психологическая характеристика личности студента, этапы и закономерности психического развития.

Особое внимание было уделено структуре и содержанию рабочей программы дисциплины, требованиям к результатам ее освоения, тематическому планированию, анализу методического аппарата УМК с точки зрения требований ФГОС ВО.

В ходе занятий слушатели обсудили мониторинговые инструменты контроля: систему индикаторов и их критерии, инновационные оценочные средства (модульно-рейтинговая система, кейс-метод, портфолио, метод проектов). Особое внимание было уделено обновлению актуальных фондов оценочных средств для диагностики обученности студентов, сформированности компетенций, формированию диагностических работ из оценочных материалов.

Раздел 3 посвящен проблеме конструирования предметного содержания дисциплин история искусств и история мировой культуры. Занятия организованы преимущественно в виде практических занятий.

Важным компонентом обучения стал анализ понятия «профессиональная направленность» как основа отбора содержания истории искусства. Были выявлены и проанализированы принципы отбора содержания и его структурирования. Формы проверки качества обученности, требования к проведению и содержанию контрольно-экзаменационных мероприятий.

Раздел 4 имел целью выявление философских, педагогических и искусствоведческих основ преподавания истории искусства. В ходе обучения слушатели сформулировали роль и место искусства в системе культуры, сущность искусства как феномена, проанализировали морфологию искусства. Особое внимание было уделено основным подходам к анализу произведений искусства.

В ходе практических занятий преподаватели получили возможность познакомиться с основными концептуальными положениями стратегии визуальной коммуникации при работе с произведениями изобразительного

искусства, приемами организации деятельности студентов, стратегией базовых вопросов.

Раздел 5 является основным и посвящен методике преподавания истории искусств, современным педагогическим формам и технологиям организации общения с произведениями изобразительного искусства; дана характеристика аудиторных и внеаудиторных видов деятельности студентов, рассмотрены основные формы.

Обозначим некоторые принципиальные моменты, которые авторы статьи считают доминантными при организации деятельности студентов в процессе общения с произведениями искусства, создании и использовании методического сопровождения курса истории искусств, отбора средств, приемов, форм, педагогических технологий.

Прежде всего, остановимся на кажущемся очевидным вопросе – что является предметом самого учебного предмета «История искусств»? На первый взгляд это сами произведения искусства. Однако специфика дисциплины в том, что она ставит перед преподавателем не только задачу «изучения» искусства: трансляцию «готовых» знаний, предоставление информации о жизни и творчестве великих мастеров, истории создания и бытовании художественных произведений, погружение в технологию творчества и т. д. В фокусе его внимания оказалась личность студента, претерпевающая глубинные изменения под воздействием общения с искусством, добиваясь эффекта, при котором искусство не утрачивает своей специфической природы и не превращается в «дидактическое пособие».

Достижение подобной конечной цели обучения истории искусства во многом зависит от используемой методики. Именно поэтому слушателям курсов повышения квалификации предлагалось на практических занятиях, моделирующих различные учебные ситуации, в работе малыми группами оценить педагогическую эффективность различных компонентов учебно-методического комплекса, сопровождающих образовательный процесс.

Слушатели получили возможность обсудить педагогический и культурно-образовательный потенциалы различных форм обучения, выявили их эффективность и риски, связанные с их применением:

- Лекция как основной жанр изучения истории искусства: виды и особенности лекции, требования к современной лекции. Презентация как неотъемлемая часть изложения нового материала. Требования к оформлению презентации и работе с ней.

- Дискуссия как методический прием реализации содержания история искусств: цель дискуссии, виды дискуссий (групповая, панельная, фасилитированная). Правила и требования к организации дискуссий.

- Проектная деятельность как форма развития креативных способностей личности средствами искусства и создания собственных текстов культуры. Творческие проекты – неотъемлемая часть освоения содержания история искусств. Виды творческих проектов. Формы защиты проектов. Оценивание результатов проектной деятельности.

- Методика исследования артефактов как педагогический метод

активизации исследовательской активности. Основы методики анализа произведений изобразительного искусства.

- Образовательные путешествия в городском и музейном пространстве и их педагогический потенциал. Цель и задачи формы организации данного вида деятельности. Особенности, сущность, принципы организации и методы реализации образовательных путешествий. Маршрутные листы: цель и задачи; разработка и апробация.

Важное место в обучении профессорско-преподавательского состава было отведено современному методическому сопровождению преподавания истории искусств: рабочим тетрадям, интерактивным пособиям, видеоматериалам. Также были проанализированы современные интернет-ресурсы, различные медиакурсы и их основные характеристики.

Неотъемлемой частью повышения квалификации преподавателей истории искусства являлся ежедневный мониторинг результативности. Участникам курсов предлагалось кратко сформулировать ответы на три вопроса: чем запомнились сегодняшние занятия? Что вызвало наибольший интерес и будет использовано в практической работе? Что показалось неважным и ненужным? Ваши предложения.

Проанализируем кратко основные позиции по каждому вопросу. Среди наиболее запомнившихся событий знакомство с вузом, экскурсия по уникальному музею Академии, посещение кафедр, особенно, возможность посмотреть практические занятия по косторезному искусству, нижнетагильской декоративной росписи, художественному кружевоплетению и художественной вышивке, побеседовать с преподавателями профильных дисциплин.

Безусловно, наибольший интерес у слушателей вызвало то, что можно было применить в практике своей профессиональной деятельности: занятия, связанные с правовой информацией, которая касалась изменений в законодательной базе; комментарии по работе с фондами оценочных средств; требования к организации педагогической практики студентов.

Особо были оценены интерактивные формы занятий на курсах: групповые работы, фасилитированные дискуссии, мастер-классы, образовательные путешествия в городском и музейном пространствах. Слушатели отмечали, что интересно было не только выполнять предложенные задания, которые касались содержания истории искусств, но и осваивать новые методические формы и педагогические технологии организации деятельности студентов, причем на собственном опыте осознавать преимущества и риски предложенных методов работы. Также, среди практически полезных названы лекции и практические занятия: методика анализа произведений изобразительного искусства и стратегия визуальной коммуникации; технологии организации практических занятий по исследованию артефактов; формы организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов при выполнении заданий, предложенных в рабочих тетрадях по истории искусств. Ни один из предложенных содержательных блоков слушатели не посчитали ненужным.

Среди предложений, которые могли бы повлиять на эффективность работы, ожидаемо, названы: потребность в увеличении числа образовательных путешествий в городском и музейном пространствах, т. к. это достаточно новая форма организации деятельности студентов; увеличение объема занятий по методике работы с произведениями искусства; мастер-классы, которые позволили бы более детально познакомиться с различными видами традиционных художественных промыслов, по которым осуществляется подготовка в Академии; практические занятия по созданию и оформлению презентаций. Особо необходимо отметить предложение о включении блока, касающегося сущности, проблематики и форм организации научно-исследовательской деятельности студентов в области истории искусств, требования к написанию научных статей преподавателями.

Высказанные замечания и предложения были проанализированы организаторами курсов повышения квалификации и будут учтены в дальнейшем.

Литература

1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ: [принят Государственной думой 29 декабря 2012 года (ред. от 17.02.2023)]. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ: справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (дата обращения: 25.09.2024).

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 // Консультант Плюс: справочная правовая система. – URL: https://www.mier.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

3. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт – 54.05.02 Живопись (уровень специалитета) : приказ от 13 августа 2020 № 1014. – Текст : электронный // ФГОС : официальный сайт. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-05-02-zhivopis-1014/> (дата обращения: 29.09.2024).

4. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (с изменениями и дополнениями) : приказ от 13 августа 2020 № 1007 : редакция с изменениями № 1456 от 26 ноября 2020. – Текст : электронный // ФГОС ВО : портал государственных образовательных стандартов. – URL:

https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/540402_%D0%9C_3_17062021.pdf (дата обращения: 29.09.2024).

5. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 54.04.05 Традиционное прикладное искусство : приказ от 17 ноября 2020 № 1426. – Текст : электронный // ГАРАНТ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/75073566/> (дата обращения: 29.09.2024).

6. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.05 Традиционное прикладное искусство (с изменениями и дополнениями) : приказ от 25 ноября 2020 г. № 1450. – Текст : электронный // ГАРАНТ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/400114628/> (дата обращения: 29.09.2024).

7. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (с изменениями и дополнениями) : приказ от 1 июля 2013 № 499. – Текст : электронный // ГАРАНТ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/70440506/> (Дата обращения 29.09.2024).

8. Бахича Э. Э. Фасилитативная направленность курсов повышения квалификации как средство совершенствования профессиональной компетентности педагогов в сфере дошкольного образования / Э. Э. Бахича. – Текст : электронный // Самарский научный вестник. – Самара, 2020. – № 2 (31). – С. 222-226. – DOI: 10.17816/snv202301. – URL: <https://snv63.ru/2309-4370/article/view/41971/pdf> (дата обращения: 26.09.2024).

9. Вороткова И. Ю. Диагностика профессиональных дефицитов современных педагогов на основании результатов профессиональной деятельности / И. Ю., Вороткова, А. В. Усачева. – Текст : электронный // Педагогическое образование в России. – Екатеринбург, 2022. – № 2. – С. 105-112. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-professionalnyh-defitsitov-sovremennyh-pedagogov-na-osnovanii-rezultatov-professionalnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 04.08.2024).

10. Ибраймов А. Е. Организация курсов повышения квалификации работников прокуратуры в дистанционной и смешанной форма / А. Е. Ибраймов. – Текст : электронный // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2021. – № 7 (197). – С. 138-143. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.7.p138-143. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kurovov-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-prokuratury-v-distantionnoy-i-smeshannoy-formah/viewer> (дата обращения: 05.08.2024). – EDN: WTUTON.

11. Ильясова О. А. Развитие института наставничества в рамках внутрикорпоративного повышения квалификации персонала в общеобразовательной школе / О. А. Ильясова – Текст : электронный // Kant. –

2022. – № 3 (44). – С. 259-263. – DOI 10.24923/2222-243X.2022-44.47. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-instituta-nastavnichestva-v-ramkah-vnutrikorporativnogo-povysheniya-kvalifikatsii-personala-v-obscheobrazovatelnoy-shkole/viewer> (дата обращения: 05.08.2024).

12. Кирикова А., Арбузова А. VUCA, BANI и SHIVA: буквы, объясняющие мир /А. Кирикова, А. Арбузова. – Текст : электронный // РБК Тренды : футурология : [проект]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62866fde9a794701a4c38ae4> (дата обращения: 04.08.2024).

13. Кокшаров В. А. Дефицитные профессиональные компетенции в ведущих научных коллективах Уральского федерального округа / В. А. Кокшаров, Д. Г. Сандлер, Д. Е. Толмачев и др. – Текст : электронный // Вопросы образования. – Москва, 2023. – № 4. – С. 112-133. – DOI 10.17323/vo-2023-16439. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/defitsitnye-professionalnye-kompetentsii-v-veduschih-nauchnyh-kollektivah-uralskogo-federalnogo-okruga/viewer> (дата обращения: 07.08.2024).

14. Новопашина Л. А. Профессиональные дефициты и затруднения учителей: региональный опыт исследования : монография / Л. А. Новопашина, Е. Г. Григорьева, Д. В. Кузина, И. А. Бидус // Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева. – Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2021. – 220 с. – ISBN: 978-5-00102-513-9. – EDN: JRXFGD.

15. Ольшанецкая П. Паузы, анализ своих эмоций и ещё 4 приёма для развития гибких навыков / П. Ольшанецкая – Текст : электронный // HH.ru : блог – URL: <https://odgersberndtson.ru/insights/tpost/fdgek1cjo1-pauzi-analiz-svoih-emotsii-i-escho-4-pr> (дата обращения: 19.08.2024).

16. Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 278 с.

17. Семенова Е. И. Концептуальные основы создания обновленного содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3. – С. 87-99.

18. 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 (43). – 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: 18.08.2024) – EDN SYVYXF.

References

1. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: Federal`ny`j zakon № 273-FZ: [prinyat Gosudarstvennoj dumoj 29 dekabrya 2012 goda (red. ot 17.02.2023)]. – Текст : e`lektronny`j // GARANT.RU: spravocno-pravovaya sistema. – URL:

<https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (data obrashheniya: 25.09.2024).

2. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhenii 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`tant Plyus: spravochnaya pravovaya sistema. – URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashheniya: 26.09.2024).

3. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Federal`ny`j gosudarstvenny`j obrazovatel`ny`j standart – 54.05.02 Zhivopis` (uroven` specialiteta) : prikaz ot 13 avgusta 2020 № 1014. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-05-02-zhivopis-1014/> (data obrashheniya: 29.09.2024).

4. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya –magistratura po napravleniyu podgotovki 54.04.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (s izmeneniyami i dopolneniyami) : prikaz ot 13 avgusta 2020 № 1007 : redakciya s izmeneniyami № 1456 ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS VO : portal gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/540402_%D0%9C_3_17062021.pdf (data obrashheniya: 29.09.2024).

5. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – magistratura po napravleniyu podgotovki 54.04.05 Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : prikaz ot 17 noyabrya 2020 № 1426. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/75073566/> (data obrashheniya: 29.09.2024).

6. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya - bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.05 Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo (s izmeneniyami i dopolneniyami) : prikaz ot 25 noyabrya 2020 g. № 1450. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/400114628/> (data obrashheniya: 29.09.2024).

7. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo obrazovaniya i nauki. Ob utverzhenii Poryadka organizacii i osushhestvleniya obrazovatel`noj deyatel`nosti po dopolnitel`ny`m professional`ny`m programmam (s izmeneniyami i dopolneniyami) : prikaz ot 1 iyulya 2013 № 499. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70440506/> (Data obrashheniya 29.09.2024).

8. Baxicha E`. E`. Fasilitativnaya napravlennost` kursov povy`sheniya kvalifikacii kak sredstvo sovershenstvovaniya professional`noj kompetentnosti

pedagogov v sfere doskol'nogo obrazovaniya / E. E. Baxicha. – Tekst : e`lektronny`j // Samarskij nauchny`j vestnik. – Samara, 2020. – № 2 (31). – S. 222-226. – DOI: 10.17816/snv202301. – URL: <https://snv63.ru/2309-4370/article/view/41971/pdf> (data obrashheniya: 26.09.2024).

9. Vorotkova I. Yu. Diagnostika professional'ny`x deficitov sovremenny`x pedagogov na osnovanii rezul'tatov professional'noj deyatel'nosti / I. Yu., Vorotkova, A. V. Usacheva. – Tekst : e`lektronny`j // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. – Ekaterinburg, 2022. – № 2. – S. 105-112. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-professionalnyh-defitsitov-sovremennyh-pedagogov-na-osnovanii-rezultatov-professionalnoy-deyatelnosti> (data obrashheniya: 04.08.2024).

10. Ibrajmov A. E. Organizaciya kursov pov`sheniya kvalifikacii rabotnikov prokuratury` v distancionnoj i smeshanoj forma / A. E. Ibrajmov. – Tekst : e`lektronny`j // Ucheny`e zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 7 (197). – S. 138-143. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.7.p138-143. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kursov-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-prokuratury-v-distantsionnoy-i-smeshannoy-formah/viewer> (data obrashheniya: 05.08.2024). – EDN: WTYTON.

11. Il'yasova O. A. Razvitie instituta nastavnichestva v ramkax vnutrikorporativnogo pov`sheniya kvalifikacii personala v obshheobrazovatel'noj shkole / O. A. Il'yaova – Tekst : e`lektronny`j // Kant. – 2022. – № 3 (44). – S. 259-263. – DOI 10.24923/2222-243X.2022-44.47. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-instituta-nastavnichestva-v-ramkah-vnutrikorporativnogo-povysheniya-kvalifikatsii-personala-v-obsheobrazovatelnoy-shkole/viewer> (data obrashheniya: 05.08.2024).

12. Kirikova A., Arbuzova A. VUCA, BANI i SHIVA: bukvy`, ob`yasnyayushhie mir /A. Kirikova, A. Arbuzova. – Tekst : e`lektronny`j // RBK Trendy` : futurologiya : [proekt]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/futurology/62866fde9a794701a4c38ae4> (data obrashheniya: 04.08.2024).

13. Koksharov V. A. Deficitny`e professional'ny`e kompetencii v vedushhix nauchny`x kollektivax Ural'skogo federal'nogo okruga / V. A. Koksharov, D. G. Sandler, D. E. Tolmachev i dr. – Tekst : e`lektronny`j // Voprosy` obrazovaniya. – Moskva, 2023. – № 4. – S. 112-133. – DOI 10.17323/vo-2023-16439. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/defitsitnye-professionalnye-kompetentsii-v-vedushih-nauchnyh-kollektivah-uralskogo-federalnogo-okruga/viewer> (data obrashheniya: 07.08.2024).

14. Novopashina L. A. Professional'ny`e defitsity` i zatrudneniya uchitelej: regional'ny`j opy`t issledovaniya : monografiya / L. A. Novopashina, E. G. Grigor`eva, D. V. Kuzina, I. A. Bidus // Krasnoyarskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. V. P. Astaf`eva. – Krasnoyarsk : KGPU im. V. P. Astaf`eva, 2021. – 220 s. – ISBN: 978-5-00102-513-9. – EDN: JRXFGD.

15. Ol`shaneczkaya P. Pauzy`, analiz svoix e`mocij i eshhyo 4 priyoma dlya razvitiya gibkix navy`kov / P. Ol`shaneczkaya – Tekst : e`lektronny`j // HH.ru : blog

– URL: <https://odgersberndtson.ru/insights/tpost/fdgek1cjo1-pauzi-analiz-svoih-emotsii-i-escho-4-pr> (data obrashheniya: 19.08.2024).

16. Osorina M. V. *Sekretny`j mir detej v prostranstve mira vzrosly`x* / M. V. Osorina. – Sankt-Peterburg : Piter, 1999. – 278 s.

17. Semenova E. I. Trexkomponentny`j kompleks sodержaniya obucheniya istorii iskusstv v srednem professional`nom obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3. – S. 86-98

18. Semenova E. I. Obshhekul`turny`j komponent professional`noj podgotovki budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / E.I. Semenova // *Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal*. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 67-84. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-67-82. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-16.pdf (data obrashheniya: 18.08.2024) – EDN SYVYXF.

Семенова Е.И., аспирант 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 «Higher school of folk arts (academy)», lecturer 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

Концептуальные основы создания обновленного содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов

The conceptual bases for the development of the first component of the updated content of the art history training in secondary professional education in the field of the traditional arts and crafts

Аннотация. В статье рассматриваются основы создания обновленного содержания истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов: историко-хронологический принцип, сбалансированное изучение отечественного и зарубежного искусства, профессиональная направленность, обеспечивающая подготовку выпускников с глубоким культурным кругозором и профессиональными навыками. Раскрыта сущность обновленного содержания, проанализировано его отличие от искусствоведческого подхода. Особое внимание уделено критериям отбора содержания профессиональной направленности. Обновленное содержание курса направлено на формирование целостного представления о развитии мировой художественной культуры и создание условий для профессиональной подготовки художников традиционных художественных промыслов, способных применять исторические знания и технические навыки в своей практике.

Ключевые слова: история искусств, традиционные художественные промыслы, среднее профессиональное образование, историко-хронологический принцип, профессиональная направленность, культурное наследие, декоративно-прикладное искусство, художественные навыки, обновленное содержание обучения, профессиональная подготовка.

Abstract. The article examines the conceptual foundations for developing of the updated contents of the art history training in secondary professional education in the field of traditional arts and crafts: the historical and chronological principles, the balanced study of the national and foreign art, the professional focus that ensures the training of specialists with a deep cultural insight and professional skills. The principle of the updated contents is revealed, its difference from the traditional art

history training approach is analyzed. The particular attention is paid to the criteria for the contents selecting and the professional focus on it. The updated contents of the course are intended for the forming of the comprehensive understanding of the world's artistic culture's development and producing conditions for the professional training of the traditional arts and crafts artists, able to use historical knowledge and technical skills in their practice.

Keywords: history of art, traditional arts and crafts, secondary professional education, historical and chronological principle, professional orientation, cultural heritage, decorative and applied arts, artistic skills, updated educational contents, professional training.

История искусств является ключевым инструментом целостного и гармоничного развития личности, позволяющим эффективно реализовывать идеи современной философии образования, которая рассматривает образование как процесс вхождения в культуру, освоение культурного наследия, выработанного человечеством в ходе всей истории [6]. Искусство рассматривается как пространство, в котором студент не только получает возможность культурной самоидентификации, но и обретает полноценный опыт существования в культуре, максимально полно реализует свой природный потенциал, вырабатывает разнообразные модели жизненного поведения. Этот подход дает обучающимся возможность выработать собственный взгляд на разнообразные тексты культуры, ощутить себя наследником мировых цивилизаций, увидеть современный мир как средоточие различных культурных пластов, доступных освоению, в которых каждый может ориентироваться и выбирать нужное в конкретной жизненной и профессиональной ситуации [1].

Такое понимание места и роли истории искусств в подготовке художников традиционных художественных промыслов потребовало разработки обновленного содержания обучения. Критерием отбора является профессиональная направленность содержания обучения, соотнесенная с конкретными регионально-историческими особенностями видов традиционного прикладного искусства.

Данная статья посвящена концептуальным основам создания обновленного содержания обучения истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционного прикладного искусства – отечественной и зарубежной истории искусств от первобытного – до XXI века: изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство (керамика, художественная обработка ткани, косторезное искусство, изделия из кожи и меха, декоративные эмали, ювелирное искусство и др.). В качестве «фильтра» отбора содержания выступает направленность истории искусств, обеспечивающая качественную подготовку художников традиционных художественных промыслов, единство формирования общекультурного кругозора и профессиональных компетенций.

Остановимся на трех значимых аспектах конструирования его содержания.

Целью обучения истории искусств – создание условий для развития личности будущих художников традиционных художественных промыслов средствами искусства в органичном единстве формирования профессионального мастерства выпускников с широким общекультурным кругозором, способных использовать собственный креативный и профессиональный потенциал для успешной карьеры и решения жизненных ситуаций, не имевших аналога.

В основе *структурирования материала* историко-хронологический принцип изучения истории искусств в соответствии с этапами и общественными формациями, принятыми в исторической науке и искусствоведении, что имеет решающее значение для понимания развития художественных стилей и направлений в искусстве в их исторической последовательности. Хронологический принцип позволяет выявить взаимосвязи между эпохами и регионами, демонстрируя, как ранние художественные традиции влияли на последующие, структурировать и обосновать логику развития искусства, вписывая произведения в исторический контекст.

Содержание предполагает *сбалансированное соотношение отечественного и зарубежного искусства*, формируя представление о культурном и художественном наследии человечества как едином целостном полотне. Изучение отечественного искусства в контексте общемирового позволяет лучше понять его уникальность и специфические черты. Рассматривая его наряду с искусством других стран, более отчетливо виден вклад отечественного искусства в мировое культурное наследие.

Такая структура позволяет создать условия, при которых студенты могут на конкретных примерах произведений отечественного искусства оценить уникальный вклад художественного наследия России в мировую культуру, понять, что искусство, в том числе традиционные художественные промыслы, является важнейшей частью национального культурного кода [7].

Обновленное содержание обучения истории искусств потребовало выявить его принципиальные отличия от традиционного искусствоведческого подхода, который фокусируется на последовательном изучении основных этапов и стилей в истории искусства, ключевых периодов и их характерные особенностей, биографий художников, искусствоведческом анализе произведений искусства. Такой подход к содержанию истории искусств восходит к немецкой академической школе конца XIX – начала XX веков, акцентирующей внимание на классическом искусстве. В результате формируется европоцентричная модель истории искусства, в центре внимания которой европейское искусство, а неклассическая древность, искусство стран Азии, Африки и Америки практически исключено. Классическая модель сосредоточена на изучении живописи и скульптуры, тогда как архитектура, градостроительство и декоративно-прикладное искусство оттеснены на «периферию внимания», что создает однобокое понимание художественной

культуры. Ограничивает применение такой модели и то, что в фокусе внимания оказывается устоявшийся перечень шедевров, тогда как в профессиональном образовании в обучении истории искусств художников традиционных художественных промыслов необходимы иные доминанты, которые обеспечивают профессиональную состоятельность выпускников.

Обозначенные особенности классического построения содержания истории искусств были пересмотрены и скорректированы с учетом специфики обучения художников традиционных художественных промыслов. Раскроем их.

«Точкой сборки» обновленного содержания обучения истории искусств каждого исторического периода и, соответственно, темы, является *ключевая проблема*, определяющая своеобразие и специфику каждого исторического периода и, соответственно, самих произведений, созданных в эту эпоху; конкретизирующаяся в *константах искусства* – основных устойчивых элементах культуры и искусства эпохи, вокруг которых конструируется содержание: отбор произведений, созданных в эту эпоху, а также выбор средств художественной выразительности, которые с наибольшей отчетливостью способны раскрыть через художественный образ выявленную ключевую идею.

Так, например, в теме «Искусство Древней Греции» ключевая проблема «Можно ли хаос упорядочить гармонией?» В соответствии с ключевой идеей выделены константы искусства: стремление к гармонии, красоте и совершенству; космоцентризм; соразмерность; искусство как воспроизведение действительности через подражание («мимесис»); гармония; соревновательность во всем («агональность»), человек как мера всех вещей.

Осмысление ключевой идеи и смысловых доминант реализуется в процессе исследования произведений, их воплощающих: скульптуры Мирона и Поликлета, демонстрирующие идеальные пропорции человеческого тела; архитектура Парфенона в Афинах, воплощающая идею космического порядка и соразмерности; храмы Древней Греции, построенные по строгим канонам, основанным на геометрии и математике. Анализ произведений искусства, соотнесенных с константами эпохи, дает понимание того, что искусство античности было сосредоточено на достижении гармонии и порядка, стремясь превратить хаос в упорядоченную, прекрасную и совершенную форму. Это стремление определяло все аспекты художественного творчества, отражая глубокую философскую и космологическую основу древнегреческой культуры.

При отборе обновленного содержания истории искусств в подготовке художников традиционных художественных промыслов, наряду с изучением выдающихся памятников культурного наследия, важное смысловое значение приобретает *акцент на видах искусства, которые с наибольшей эффективностью закладывают основы профессиональных навыков студентов*. Например, при изучении византийского искусства акцент сделан на декоративно-прикладном искусстве: разнообразные техники и приемы резьбы по кости, художественная вышивка ткани с изысканными узорами и

орнаментом, декоративное оформление книжной миниатюры, своеобразие цветового решения эмалей, известных яркостью, что особенно значимо для будущих художников по текстилю, художественной вышивке, косторезному искусству.

Такой подход создает условия для формирования профессиональной состоятельности студентов, расширяя их понимание истории искусств как источника художественных и технических средств для создания уникальных произведений. Это обеспечивает всестороннее, практико-ориентированное обучение, способствующее развитию необходимых профессиональных навыков [8].

Системообразующим стержнем отбора обновленного содержания истории искусств является понятие «*профессиональная направленность*».

Профессиональная направленность – основополагающий критерий для отбора средств художественной выразительности, обеспечивающих базовый уровень художественной и искусствоведческой подготовки художников традиционного прикладного искусства. Сравнительный анализ средств художественной выразительности, являющихся базовыми для профессиональных дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Основы композиции», «Перспектива», «Цветоведение», «Проектирование», позволил выделить восемь основных, которые, в наибольшей степени, способствуют формированию профессиональной состоятельности: линия, форма, цвет, фактура и текстура, пространство, ритм, композиция, перспектива.

Ведущий исследователь народного искусства и традиционных художественных промыслов М.А. Некрасова в качестве приоритетных средств художественного выражения применительно к лаковой миниатюрной живописи выделяет: фактуру и способ наложения красок; техническое мастерство; декоративность; содержание; художественный образ; пластический строй; ритм; пространство; цвет; условность [4]. Предложенная М.А. Некрасовой научная трактовка имеет более широкое применение и может быть экстраполирована на другие виды искусства, служа критерием отбора терминов с точки зрения их профессиональной полезности, т.к. грамотное и творческое их применение, в значительной степени, определяет уровень профессионализма автора и художественную ценность произведения [3].

Отобранные восемь общехудожественных средств выразительности и частично средства художественного выражения, выделенные М.А. Некрасовой, в комплексе являются основой отбора содержания обучения истории искусств. Таких профессионально полезных дефиниций, составляющих основу анализа произведений искусства, десять: линия, цвет, форма, композиция, фактура и текстура, декоративность, ритм, условность, пространство, перспектива.

Применение выбранных *средств художественной выразительности* обосновано их фундаментальной значимостью для профессиональной деятельности будущих художников традиционного прикладного искусства. Рассмотрим каждое понятие:

- линия: в традиционных художественных промыслах точность и выразительность линий являются ключевыми для создания качественных и эстетически значимых произведений;

- цвет: понимание цветовых теорий и гармоний позволяет эффективно использовать цвет для создания эмоциональных и визуально привлекательных произведений. В традиционных промыслах цвет часто имеет символическое значение;

- форма: в традиционном прикладном искусстве форма изделия должна быть одновременно функциональной и эстетически выразительной, что требует глубокого понимания принципов формообразования;

- композиция: умение компоновать элементы изображения в гармоничное целое способствует созданию сбалансированных и выразительных произведений традиционных художественных промыслов;

- фактура и текстура: разнообразие поверхностей и их текстурные характеристики оказывают значительное влияние на визуальное и тактильное восприятие произведений. В различных видах традиционного прикладного искусства фактура и текстура играют важную роль в создании художественного образа;

- декоративность: декоративные элементы, орнаменты, мотивы являются неотъемлемой частью традиционных художественных промыслов. Знание принципов декоративности позволяет создавать орнаментальные и стилистически выразительные работы, отражающие культурные и исторические традиции;

- ритм: в традиционных художественных промыслах ритм используется для создания сложных орнаментальных композиций;

- пространство: в традиционных художественных промыслах умение работать с пространством позволяет создавать многослойные и детализированные произведения;

- перспектива: в традиционных художественных промыслах знание принципов перспективы позволяет художникам создавать произведения, которые зрительно передают пространство и объём;

- условность: в традиционном прикладном искусстве используются условные изображения, которые требуют глубокого понимания символики и традиций.

Использование обозначенных средств художественной выразительности в качестве фильтра отбора содержания истории искусств обеспечивает комплексный подход к обучению будущих художников традиционных художественных промыслов, формируя необходимые знания и навыки для профессиональной деятельности и создания высококачественных художественных произведений [5]; позволяет создать профессионально ориентированное и профессионально полезное содержание, соответствующее направлению подготовки.

В ходе проведенного исследования, отработаны критерии отбора содержания обучения истории искусств в области традиционных художественных промыслов. Все темы имеют одинаковую матричную

структуру: ключевая проблема, константы искусства, произведения, воплощающие константы, и средства художественной выразительности, что позволяет изучать эпохи и художественные стили истории искусств, акцентируя внимание на фундаментальных проблемах, устойчивых элементах культуры, значимых произведениях, используемых художественных методах и средствах художественной выразительности.

Представим конкретное содержательное наполнение разработанной матричной структуры на примере темы, посвященной освоению искусства первой половины XIX века (таблица 1).

Таблица 1.

<i>Раздел 6.</i>	<i>Искусство XIX века</i>
<p>Тема 6.1. Искусство первой пол. XIX века: романтизм</p>	<p>Ключевая проблема: возможно ли в искусстве достичь идеала и воплотить мечту о свободе?</p> <p>Константы искусства: историзм, разочарование в идеалах Просвещения, индивидуализм, свобода, фантазия и эмоциональное выражение, образы Востока, возвышенное, контраст, романтическая ирония</p> <p>Произведения, воплощающие константы: историзм (Ф. Гойя «Восстание на Пуэрто-дель-Сол 2 мая 1808 г.», «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.»), разочарование в идеалах Просвещения (Т. Жерико, «Раненый кирасир, покидающий поле боя» «Плот Медузы»), индивидуализм (Т. Жерико «Художник в мастерской», «Портрет Делакруа»), свобода (Т. Жерико, «Бег свободных лошадей»), фантазия и эмоциональное выражение (Ф.О. Рунге «Большое и Малое утро»), образы востока (Э. Делакруа «Хиосская резня», «Алжирские женщины»), возвышенное (К.Д. Фридрих «Утро в горах», «Меловые скалы на Рюгене»), контраст и романтическая ирония (С. Кольридж «Сказание о старом мореходе»).</p> <p>Средства художественной выразительности, которые эти идеи оформляют:</p> <p>Франция.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>способы воплощения идеи произведения.</i> Ж.-Л. Давид «Клятва Горациев», «Смерть Марата». Т. Жерико «Плот Медузы». Ж.-Л. Давид, А.Ж. Гро Образы Наполеона. - <i>художественный образ.</i> Т. Жерико Серия портретов сумасшедших. - <i>цвет.</i> Ж.О. Энгр «Одалиска и рабыня», «Мадонна перед чашей с причастием», «Венера Анадиомена», «Турецкая баня». Т. Жерико «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку». Э. Делакруа «Ладья Данте», «Хиосская резня». «Смерть Сарданапала», «Гяур», «Крушение Дон Жуана». - <i>композиция.</i> Э. Делакруа. «Свобода, ведущая на баррикады». - <i>мотив.</i> Э. Делакруа «Алжирские женщины в своих покоях», «Еврейская свадьба в Марокко». <p>Испания, Германия, Англия.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>фактура и текстура.</i> Ф. Гойя «Маха одетая», «Маха обнаженная». - <i>способы воплощения идеи произведения.</i> Ф. Гойя «Капричос». «Сон разума рождает чудовищ». Ф.О. Рунге «Мы трое», «Петр на море», «Дети Хюльзенбека», «Петр на море», «Утро».

	<p>- <i>цвет.</i> У. Тернер «Дождь, пар и скорость», «Пожар лондонского парламента», «Невольничье судно».</p> <p>- <i>композиция, символика.</i> К.Д. Фридрих «Крест и собор в горах», «Этапы жизни», «Море льда или Крушение "Надежды" во льдах», «Странник над морем тумана».</p> <p>- <i>пространство.</i> Д. Констебл «Мельница в Флэтфоре», «Дедхемская долина», «Белая лошадь», «Телега для сена».</p>
--	--

Сформулированная ключевая проблема искусства романтизма воплощается в константах искусства и конкретных произведениях:

- историзм: Ф. Гойя «Восстание на Пуэрто-дель-Сол 2 мая 1808 г.», «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.» изображает исторические события с драматической и эмоциональной силой, передавая ужасы войны и народного страдания;

- разочарование в идеалах Просвещения воплощают произведения Т. Жерико «Раненый кирасир, покидающий поле боя», «Плот Медузы», трагические сюжеты демонстрируют уязвимость и героизм человека в условиях катастрофы;

- индивидуализм в романтическом искусстве подчеркивает личные переживания и уникальный взгляд художника. Т. Жерико «Художник в мастерской», «Портрет Делакруа» передают индивидуальные черты и внутренний мир персонажей;

- свобода как константа искусства романтизма представлена в динамичных и экспрессивных произведениях Т. Жерико, Э. Делакруа, К.Д. Фридриха и др.;

- эмоциональное выражение и фантазия играют ключевую роль в передаче художественного замысла, примером могут служить насыщенные символикой и эмоциональными оттенками работы Ф.О. Рунге «Большое утро», «Малое утро»;

- образы Востока в искусстве этого периода представлены экзотическими и романтизированными представлениями о восточных культурах Э. Делакруа «Хиосская резня», «Алжирские женщины»;

- концепцию возвышенного в искусстве передает величие природы и человеческих чувств, глубокие философские размышления: К.Д. Фридрих «Утро в горах», «Меловые скалы на Рюгене»;

- контраст и романтическую иронию в искусстве подчеркивают противоположности и сложные эмоциональные состояния: С.Т. Кольридж «Сказание о старом мореходе» иллюстрирует контрасты и ироничные повороты судьбы.

Для анализа произведений искусства используются средства художественной выразительности, раскрывающие ключевую идею эпохи романтизма через художественный образ:

- цвет: Ж.О. Энгр использует чистые и контрастные цвета, для создания живописных и эмоционально насыщенных образов: «Одалиска и рабыня», «Мадонна перед чашей с причастием», «Венера Анадиомена», «Турецкая баня». Т. Жерико «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в

атаку» – яркие цвета подчеркивают движение и энергию. Э. Делакруа «Ладья Данте», «Хиосская резня», «Гяур», «Крушение Дон Жуана» использует интенсивные цветовые контрасты для создания драматических и эмоционально насыщенных сцен. У. Тернер выбирает яркие и контрастные цвета для создания эффекта динамичности в работах «Дождь, пар и скорость», «Пожар лондонского парламента», «Невольничье судно»;

- композиция картины «Свобода, ведущая на баррикады» Э. Делакруа подчеркивает динамику и символичность момента, акцентируя внимание на фигуре Свободы. «Крест и собор в горах», «Этапы жизни», «Море льда или Крушение "Надежды" во льдах», «Странник над морем тумана» К.Д. Фридриха демонстрируют символическую композицию для передачи глубоких философских и эмоциональных идей. Ж.-Л. Давид использует четкие композиционные схемы и драматическую сценографию, подчеркивая героизм персонажей и трагизм исторических событий в работах «Клятва Горациев», «Смерть Марата»;

- фактура и текстура: Ф. Гойя мастерски использует текстурные приемы для создания выразительности и глубины в своих работах «Маха одетая» и «Маха обнаженная»;

- способы воплощения идеи произведения: графическая серия «Капричос» и «Сон разума рождает чудовищ» Ф. Гойи характеризуются экспрессивным стилем и яркими образами, что позволяет передать сюжеты с сильным эмоциональным зарядом. «Плот Медузы» Т. Жерико создает мощное эмоциональное воздействие через реалистичное изображение трагедии и композиционные акценты.

Использование одинаковой матричной структуры при отборе содержания обучения истории искусств имеет ряд значительных преимуществ в обучении художников традиционного прикладного искусства:

- целостное понимание исторического контекста: ключевая проблема позволяет понять основную идею, определяющую искусство конкретной эпохи или художественного стиля, создает основу для осознания того, как социальные, религиозные, политические и философские аспекты влияли на художественное творчество. Например, рассмотрение вопроса о достижении бессмертия в Древнем Египте помогает понять, почему так много внимания уделялось строительству пирамид и сложным погребальным ритуалам;

- фокус на константах искусства: анализ постоянных элементов культуры (религиозные убеждения, мифология, социальные структуры и технологические достижения) позволяет видеть долговременные тенденции и устойчивые элементы искусства, понимать культурные традиции, которые продолжают оказывать влияние на современное искусство;

- практическое применение знаний посредством анализа произведений: изучение произведений искусства, отражающих константы эпохи, предоставляет возможность увидеть, как теории воплощаются на практике, что способствует развитию аналитических навыков и способности критически оценивать произведения искусства;

- рассмотрение средств художественной выразительности помогает овладеть техническими аспектами искусства, способствует пониманию того, как эти элементы использовались в разных исторических контекстах, что позволяет будущим художникам традиционных художественных промыслов применять знания в профессиональной деятельности;

- связь с традиционными художественными промыслами: изучение ключевых проблем и констант искусства помогает осознать исторические корни и культурное значение традиционных техник и мотивов, способствует их более осмысленному и творческому использованию;

- систематизация знаний: логика содержания программы истории искусств обеспечивает систематическое и последовательное изложение материала, облегчает усвоение и запоминание информации;

- интердисциплинарный подход: изучение искусства в контексте ключевых проблем и констант искусства включает в себя не только анализ художественных произведений, но и изучение истории, философии, религии и социологии, развивает междисциплинарное мышление и помогает видеть искусство как часть более широкой культурной и исторической картины [2]. Изучение средств художественной выразительности становится базовой основой овладения профессиональными дисциплинами будущих художников-мастеров традиционных художественных промыслов.

Изучение истории искусств в среднем профессиональном образовании в области традиционных художественных промыслов обеспечивает взаимозависимое единство формирования общекультурной и профессиональной компетентности обучающихся, способствует развитию эстетического чувства студентов, осознанию уникальности эстетики каждой исторической эпохи; осмыслению возникновения, развития и трансформации стилей, традиций в искусстве; аккумуляции многообразия художественно-выразительных средств различных стилей.

Содержание обучения истории искусств в соответствии с профессиональной направленностью, которая строится на основе освоения профессионально значимых средств художественной выразительности, способствует пониманию места и роли традиционных художественных промыслов в системе культуры, их региональной сущности и специфики, обеспечивающих взаимозависимое единство общекультурного кругозора и профессиональной компетентности выпускников.

Логика построения содержания обучения истории искусств позволяет создать профессионально ориентированное, соответствующее направлению подготовки содержание курса, создает условия для целостного и глубокого понимания искусства, способствует не только профессиональному развитию, но и формированию комплексного мировоззрения, необходимого для успешной художественной практики в области традиционного прикладного искусства.

Разработанное содержание при соответствующей корректировке обучения истории искусств может быть применено в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства любых специальностей,

соответствующих конкретным видам традиционных художественных промыслов в среднем профессиональном образовании.

Литература

1. Ванюшкина Л. М. Медиакурс «Искусство быть зрителем»: проблемы и перспективы проектирования современного учебника / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2 (32). – С. 40-69. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00029. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-05.pdf (дата обращения: 05.08.2024). – EDN FTQDJC.

2. Ванюшкина Л. М. Современный урок : Мировая художественная культура : методические рекомендации в помощь учителю / Л. М. Ванюшкина. – Санкт-Петербург : КАРО, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-9925-0373-9. – EDN SDSSYX.

3. Ванюшкина, Л. М. Теория народного искусства М. А. Некрасовой: основные понятия / Л. М. Ванюшкина // Научная концепция народного искусства М. А. Некрасовой в практике работы высшей школы народных искусств (академии). К юбилею академика Российской академии художеств Марии Александровны Некрасовой : коллективная монография / Л. М. Ванюшкина, Ю. А. Беспашопошникова, Л. А. Волошина [и др.] ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – С. 14-26. – ISBN 978-5-906697-65-3. – EDN MHOZMT.

4. Некрасова М. А. Искусство Палеха / М. А. Некрасова. – Москва : Советский художник, 1966. – 332 с.

5. 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. 11-18. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf (дата обращения: 06.08.2024). – EDN GUNKXI.

6. Михайлова Н. Н. Образование и сохранение культурного наследия / Н. Н. Михайлова // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 153-160. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00058. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-17.pdf (дата обращения: 04.08.2024). EDN PSNFRF.

7. Тихомиров С. А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры / С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 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: 05.08.2024). – EDN XERKKO.

8. Тихомиров С. А. Современные философско-педагогические основы научных исследований в традиционных художественных промыслах / С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование :

электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 4 (34). – С. 85-95. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-41-48. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-11.pdf (дата обращения: 03.08.2024). – EDN FRVRXV.

References

1. Vanyushkina L. M. Mediakurs «Iskusstvo byt' zritelem»: problemy i perspektivy proektirovaniya sovremennogo uchebnika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov, I. I. Kurakina // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (32). – S. 40-69. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00029. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-05.pdf (data obrashheniya: 05.08.2024). – EDN FTQDJC.

2. Vanyushkina L. M. Sovremennyj urok : Mirovaya xudozhestvennaya kul'tura : Metodicheskie rekomendacii v pomoshh' uchitelyu / L. M. Vanyushkina. – Sankt-Peterburg : KARO, 2009. – 160 s. – ISBN 978-5-9925-0373-9. – EDN SDSSYX.

3. Vanyushkina, L. M. Teoriya narodnogo iskusstva M. A. Nekrasovoj: osnovnye ponyatiya / L. M. Vanyushkina // Nauchnaya koncepciya narodnogo iskusstva M. A. Nekrasovoj v praktike raboty vysshej shkoly narodnykh iskusstv (akademii). K yubileyu akademika Rossijskoj akademii khudozhestv Marii Aleksandrovny Nekrasovoj : kollektivnaya monografiya / L. M. Vanyushkina, YU. A. Besshaposhnikova, L. A. Voloshina [i dr.] ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VSHNI, 2018. – S. 14-26. – ISBN 978-5-906697-65-3. – EDN MHOZMT.

4. Nekrasova M. A. Iskusstvo Palexa / M. A. Nekrasova. – Moskva : Sovetskij xudozhnik, 1966. – 332 s.

5. Maksimovich V. F. Vysshaya shkola narodnyx iskusstv (akademiya) i nauka v tradicionnyx xudozhestvennyx promyslax / V. F. Maksimovich // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 4 (30). – S. 11-18. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf (data obrashheniya: 06.08.2024). – EDN GUNKXI.

6. Mixajlova N. N. Obrazovanie i soxranenie kul'turnogo naslediya / N. N. Mixajlova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 153-160. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00058. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-17.pdf (data obrashheniya: 04.08.2024). EDN PSNFRF.

7. Tixomirov S. A. Tradicionnyje xudozhestvennyje promysly Rossii kak neotemlemaya chast' nacional'nogo koda kul'tury / S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2 (36). – S. 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: 05.08.2024). – EDN XERKKO.

8. Tixomirov S. A. Sovremennye filosofsko-pedagogicheskie osnovy nauchnyx issledovanij v tradicionnyx xudozhestvennyx promyslax / S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj

zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 4 (34). – S. 85-95. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-41-48. – URL: http://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-11.pdf (дата обращения: 03.08.2024). – EDN FRVRXV./stat/2020_4/2020-04-11.pdf (дата обращения: 03.08.2024). – EDN FRVRXV.

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

Besshaposhnikova J.A., candidate of pedagogical sciences, head of the department of lacquer miniature painting of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Julia_avengerovna@mail.ru

Индивидуальная манера письма как проявление личности художника в холуйской лаковой миниатюрной живописи
The individual artistic style as the expression personality in the Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена анализу индивидуальной манеры письма художников холуйской лаковой миниатюрной живописи. В исследовании выявлены художественно-стилистические особенности холуйского письма, в рамках которых художники воплощают индивидуальный почерк при создании произведений. Рассматривается процесс обучения, способствующий формированию индивидуальной манеры письма у будущих художников миниатюрной живописи. Автор статьи анализирует поисковую и экспериментальную деятельность холуйских художников-миниатюристов, результаты развития их творчества.

Ключевые слова: индивидуальная манера письма, холуйская лаковая миниатюрная живопись, художник, произведение, обучение.

Abstract. The article analyzes the different stylistic features of the kholuy lacquer miniature painting. It reveals the artistic tendencies in the kholuy painting school and how the kholuy artists may express their individual manner in the limits of the tradition. The article considers the way the educational process develops the individual styles of the miniature painting students.

The author gives the overview of the experimental research conducted in the kholuy miniature painting training process, directed on the development of the artistic creativity.

Keywords: individual style of painting, kholuy lacquer miniature painting, artist, work, training.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись имеет такие художественно-стилистические особенности как: списанность живописи к фону изделия¹⁴, конкретика изобразительного языка, ярусность, кулисность изображения, живописная декоративность, повествовательность композиции, отраженная в

¹⁴ Списанность живописи к фону изделия – это когда живопись плавно переходит в фон предмета, т.е. живописное поле притеняется по краям.

многоклеймовости, сюжеты композиций чаще всего изображаются на фоне живописного пейзажа. Золото и серебро (алюминий) используются при выполнении орнаментов вокруг живописи, на кузовках¹⁵ объёмных изделий и в живописной части предмета при изображении металлических элементов (куполов церквей, кольчуг, предметов быта), сияний (звезд, солнца), свечений, орнаментов на парчовых тканях.

Художественно-стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи создают её своеобразие. В данной статье будет рассмотрены условия обучения, при которых студенты вырабатывают индивидуальную манеру письма, опирающуюся на художественно-стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи.

В рамках художественно-стилистических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи творчество каждого выдающегося художника холуйского искусства отличается индивидуальной манерой письма. Слово «манера» в переводе с французского означает способ, прием, образ действия или свойство. В кратком словаре по эстетике художественная манера определена «как способ художественно-эстетического творчества, концентрированное выражение характерных особенностей художника, а также ряда мастеров определенного направления, художественной традиции, национальной школы. В художественной манере отражаются наиболее явные, содержательно-формальные черты мастера, отличающие его творческую индивидуальность. Художественная манера отмечает преимущественно внешние черты, отдельные стороны оригинальности, приемы работы» [3].

К индивидуальной манере письма в холуйской лаковой миниатюрной живописи отнесем такие черты как: способ наложения краски, особенности изображения элементов композиции, колорит, манеру передачи художественного образа, оригинальность.

Становление индивидуальной манеры письма начинается с профессионального образования, в котором важную роль играет педагог, способствующий овладению техникой и технологией создания произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Педагог передает свой профессиональный опыт, раскрывает особенности работы на папье-маше, приемы работы темперными красками на яичной эмульсии, сусальным золотом и серебром, особые приемы работы и художественные средства холуйской миниатюрной живописи. Кроме того, педагог рассказывает о поисковых работах, экспериментах и достижениях художников-основателей холуйской миниатюры и их последователей. Студенты могут использовать этот опыт в профессиональной деятельности, искать новые решения в творчестве, что поможет в формировании индивидуальной манеры письма.

Индивидуальная манера письма формируется постепенно. Прежде всего, необходимо знать, какие особенности индивидуальной манеры письма формируются в работах художников холуйской лаковой миниатюрной

¹⁵ Кузовок – это стенки, которые образуют объем изделия.

живописи. Для этого студентами во время обучения проводится исследовательская работа произведений холуйской миниатюрной живописи в процессе копирования работ художников-миниатюристов и выполнения графических зарисовок из художественных альбомов. Педагог во время копирования студентами произведений холуйского искусства обращает внимание на приемы наложения краски, особенности композиции, колорит, манеру передачи художественного образа, оригинальность воплощения идеи.

Внимательное рассмотрение работ художников в альбомах, каталогах, книгах или оригиналов произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи способствует развитию насмотренности, позволяет использовать полученный визуальный опыт при создании собственных композиций: находить идеи, сохранять художественно-стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи.

При рассмотрении произведений художников холуйской лаковой миниатюрной живописи важен процесс сравнения, что помогает студенту выявить специфику индивидуального почерка художника. Также важно сравнивать работы художников, что помогает выявить индивидуальный почерк автора, сформированный в рамках художественно-стилистических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Таким образом, накапливая в процессе обучения знания, умения и навыки в области холуйской лаковой миниатюрной живописи, изучая индивидуальную манеру письма художников искусства с. Холуя, закладываются основы художественной деятельности, совершенствование которой продолжается всю жизнь.

Рассмотрим индивидуальную манеру письма отдельных холуйских художников. Поиски нового подхода в решении миниатюрной живописи связаны с творчеством Заслуженного художника России **Владимира Андреевича Белова** (1923-1997). Его можно смело назвать художником-экспериментатором.

В.А. Белов создавал миниатюрные композиции с глубоким содержанием. Например, на шкатулке «Андрей Рублев» (рис. 1¹⁶) изобразил многоклеймовую композицию, на которой условно показаны противоположные состояния – разрушение и созидание, угнетение и защита, что достигается колоритом, пластикой фигур, символическими элементами, которые выявляют драматическое и поэтическое содержание произведения. Данная работа создавалась художником в течение трех лет.

В.А. Белов первый из холуйских художников начал свои эксперименты с композицией на декоративном панно, предназначенном для украшения интерьера, и достиг в этом успеха. Его изображения на панно отличаются обобщением, декоративностью, плоскостным решением, обобщением, декоративностью, плоскостным решением, лаконичностью, глубоким смыслом. Он передавал образы героев, акцентируя на них внимание увеличенным масштабом («Степан Разин», «Баян», «Сокольничий»), что

¹⁶ Рис. 1. – фото из архива Государственного музея Холуйского искусства.

позволяло зрителю рассмотреть героя с большого расстояния. Миниатюрность же проявлялась в деталях одежд, пейзажа, архитектуры.

Рис. 1. В.А. Белов. Шкатулка «Андрей Рублев». 1963 г.
Государственный музей Холуйского искусства

В.А. Белов активно экспериментировал с материалом для основы пластины. Применял пластины из древесно-стружечного покрытия, на которых делал роспись, используя традиции фресковой живописи, поэтому не покрывал живопись лаком. Однако данная традиция фресковой живописи выглядела неорганично на панно [5, с. 46]. В другом случае покрыл лаком панно из древесно-стружечного покрытия, но это было не удачно, т.к. выявлялись изъяны поверхности. Покрывал древесноволокнистое панно левкасом и применял иконописные приемы – чеканку. В работе «Вещий Олег» (рис. 2¹⁷, 3¹⁸) он нанес чеканку на фоне неба в виде лучей солнца, на одеждах выполнил ею орнаментальные элементы. Данная пластина имеет углубление как на иконе – ковчег. Поля покрыты темно-коричневым цветом и выполнены без орнаментального обрамления.

¹⁷ Рис. 2. – URL: https://sun9-46.userapi.com/impG/ODZDHthwkDPPkGwukl0pTWxLA83bcHKUjSJXog/VcZjA5-TgQw.jpg?size=492x807&quality=95&sign=db0adee852fb5228e9f3117894a4f1f6&c_uniq_tag=wx_IWz6-HD6RzW7eMb8ncfGMhYli-s4DBmefzI_Tm0U&type=album (дата обращения: 02.08.2024).

¹⁸ Рис. 3. – Жить в Холуе и не быть художником – невозможно : фотогалерея / Православие.Ru. – фото Кавер Ю.А. – URL : <https://pravoslavie.ru/70719.html> (дата обращения: 02.08.2024).

Проведя несколько экспериментов, В.А. Белов определил, что наиболее удачным материалом оказалось папье-маше, на котором художник создал многие композиции.

Николай Иванович Бабурин (1930-2021) – Народный художник России, Лауреат Государственной премии им. И.Е. Репина. Потомок династии холуйских иконописцев, что оказало влияние на его творческую деятельность. Работы Н.И. Бабурина пропитаны традициями иконописи. Они декоративны, условны, решены плоско, композиции уравновешены, остро найдены композиционные ситуации, цветовая гамма его работ тонкая и звучная, фигуры выразительные и пластичные. Н.И. Бабурин виртуозно изображал различные темы: исторические («Осада города печенегами»), современные («На колхозном огороде», «Праздник урожая», «Сенокос», «Ярмарка в старом Холуе» (рис. 4¹⁹), сказочные («Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), былинные («Илья Муромец», «Добрыня Никитич»), литературные (Слово о полку Игореве), изображал и живописный Холуй. Искусствовед Л.Н. Соловьева отмечает, что «в произведениях Н.И. Бабурина, своеобразного историка-живописца, даже в сказочной тематике присутствует прежде всего история русского народа, показаны его обряды, архитектура, костюмы, занятия, как, например, на шкатулке «Сказ о гусяре» (1962)» [5, с. 50]. Несомненно, Н.И. Бабурин внес большой вклад в развитие холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 2. В.А. Белов. Панно «Вещий Олег». 1990 г.

Рис. 3. В.А. Белов. Фрагмент панно «Вещий Олег». 1990 г.

¹⁹ Рис. 4. – URL: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=1030b090f0288f6b6df0f4ec5bdfd0b8_1-5285139-images-thumbs&n=13 (дата обращения: 02.08.2024).

Рис. 4. Н.И. Бабурин. Шкатулка «Ярмарка в старом Холуе». 1979 г.

Заслуженный художник России **Николай Николаевич Денисов** (1929-2013), потомок старинного рода иконописцев Холуя использует различные художественные эффекты. Он пишет миниатюру мелкими мазками, нанося краски плотным слоем, корпусно, применяет лессировки и плави. Иногда использует пористую и шершавую фактуру красок, либо гладкую и прозрачную. Работам присуща красочность колористического решения, живописность, цветовой контраст, тонкий рисунок, выразительный силуэт. Н.Н. Денисов применяет разнообразные цветовые сочетания, добиваясь гармоничного колорита.

Художник более 10 лет работал над темой архитектурного пейзажа [5, с. 58]. Создал композиции с видами на города и сёла России «Осень. Плѣс» (рис. 5²⁰), «Город мой – Иваново», «Владимир», «Проспект», «Посѣлок Холуй», «Кидекша», «В Новгороде». «Кижи» и др. С большим вниманием Н.Н. Денисов относился к образу человека, показывая его в различных проявлениях: как историческую и героическую личность, лирический или иронический персонаж, одухотворенный женский образ и образ современного человека. В его работах раскрыта различная тематика: современная, историческая, революционная, космическая, сказочно-былинная, легенды (рис. 6²¹), литературная.

²⁰ Рис. 5. – URL: https://vk.com/wall-194052412_2552?z=photo-194052412_457240761%2Falbum-194052412_287914210%2Frev (дата обращения: 02.08.2024).

²¹ Рис. 6. – Палех где находится. – URL: <https://star-tape.ru/56524212> (дата обращения: 02.08.2024).

Рис. 5. Н.Н. Денисов. Шкатулка «Осень. Плѣс». 1970-е гг.

Рис. 6. Н.Н. Денисов. Шкатулка «Сказание о граде Китеже». 1973 г.

Фантазия и мастерство Заслуженного художника России **Киселева Бориса Ивановича** (1928-2007) выражались в виртуозном письме микроминиатюрных композиций на изделиях небольшого формата. На маленькой поверхности изображал многофигурные композиции, крупные события, батальные сцены (рис. 7²²). Композиции уравновешенные, тщательно продуманные, живопись написана точно и тонко. Б.И. Киселев создавал композиции на сказочные темы «Царевна-Лягушка», «Сказка о Золотом Петушке», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая», былинные темы «Вольга

²² Рис. 7. – фото с сайта Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449484> (дата обращения: 01.08.2024).

и Микула Селянинович», «Вольга и Микула», литературные сюжеты «Бой Дон Кихота с мельницей», «Князь Игорь», исторические сюжеты «Полтавская битва», «Соловушка», «Александр Невский», архитектурные пейзажи «Суздаль», «Кремль России», «Ростов Ярославский», «Холуй».

Рис. 7. Б.И. Киселев. С.Д. Пенал «Александр Невский». 1970 г.

Отметим уникальное произведение Б.И. Киселева «Бой петухов» 1960 года (рис. 8²³, 9²⁴). На черном фоне шкатулки, который придает большую выразительность и четкость композиции, изображено два дерущихся петуха. Композиция построена на гармоничном сочетании трех цветов и обильной разделке тонкими линиями золота, которым художник детально проработал фигуры петухов, и оформил сюжет изящным орнаментом. Тонкость и точность письма, детальная проработка золотом всех элементов композиции придает особую орнаментальность произведению. Богатство художественной фантазии и мастерство миниатюриста поражают зрителей.

Рис. 8. Б.И. Киселев. Шкатулка «Петухи». 1960 г.

Рис. 9. Б.И. Киселев. Фрагмент шкатулки «Петухи». 1960 г.

Тихонравов Борис Владимирович (1929-1977) – член Союза художников России. Создавал удивительной красоты лирические пейзажи, «через которые передавал чувства и переживания своих героев» [2, с. 12]. Он

²³ Рис. 8. – фото с сайта Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4370648> (дата обращения: 01.08.2024).

²⁴ Рис. 9. – фото автора статьи.

с большим вниманием относился к изображению русской природы, трепетно изображая белоствольные березы, резные клёны, плакучую иву, ромашки, васильки, колокольчики и другой растительный мир. Красота русской природы отображена и в колорите его произведений, точно передавая состояние природы. Манера письма отличается реалистичностью, однако в работах присутствует условность.

Б.В. Тихонравов большое внимание уделял женскому образу, опоэтизированному через природу: «Рябинушка», «Ивушка», «Зимняя рябина», «Березка» (рис. 10²⁵), «Весна», «Заря». Тематика его работ охватывает литературные произведения «Дубровский», «Бэла», «Барышня-крестьянка»; сказки «Алёнушка», «Бой. По мотивам сказки «Василиса Прекрасная», «Сказка», «Хаврошечка»; песенный фольклор «Назначай поскорее свидание», «Провожают гармониста в институт», «Песня», «Ехал казак воевать»; сцены из жизни «Лето», «С работы», «Подружки», «С грибами», «На рыбалке», «Лён цветёт»; пейзажи «Сосны» (рис. 11²⁶), «Река Теза», «Осень», «Рожь», «Зима».

Рис. 10. В.А. Белов. Футляр для часов «Березка». 1959 г.

Рис. 11. Б.В. Тихонравов. Шкатулка «Сосны». 1964 г.

²⁵ Рис. 10. – фото с сайта Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449178> (дата обращения: 03.08.2024).

²⁶ Рис. 11. – фото с сайта Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449624> (дата обращения: 03.08.2024).

Заслуженный художник России **Сергей Дмитриевич Захаров** (р. 1963) – мастер микроминиатюрного письма. Особенностью его работ – тончайшая и детальная проработка всех элементов композиции, наполненность сюжетных линий, округлость и объемность композиционных деталей, пластичность фигур, сказочность художественных образов, декоративность. Ювелирная тщательность в графической проработке и выверенность миниатюрного письма прослеживается в произведениях на исторические темы «Санкт-Петербург», мифологические «Мифология древних славян», «Русские народные легенды и предания», сказочные «По щучьему велению» (рис. 12²⁷), «Конёк-горбунок», «Летучий корабль», «Сказки А.С. Пушкина», былинные «Василий Буслаев», фольклорные сюжеты «Ивана Купала».

Рис. 12. С.Д. Захаров. Ларец «По щучьему велению». 2006 г.

Александр Алексеевич Смирнов (р. 1955), член Союза художников России – отражает волнующие его темы: сказки, былины, исторические, современные, литературные, библейские сюжеты. Работы художника проникнуты глубоким философским смыслом. Он обращается к малоизвестным сказкам, небылицам, часто создает композиции к произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Соседи», «Богатырь», «Дикое братство», передавая фантазийность образов. Юмор и ирония присутствуют в его работах, и иногда довольно пронзительно. Он передает свои наблюдения

²⁷ Рис. 12. – Альбедиль М.Ф. Русская лаковая миниатюра. Палех, Мстера, Федоскино, Холуй : альбом / М. Ф. Альбедиль ; редактор Н. А. Морозова. – Санкт-Петербург : Яркий город. – 2007. – С. 233. – ISBN 978-5-9663-0084-5.

современной жизни иносказательным языком и с сарказмом «Русский Вавилон» (рис. 13²⁸), «Колесо жизни». В миниатюре «Колесо жизни» 2006 г. А.А. Смирнов показал трансформацию человеческой личности, пересмотр личностных ценностей. Данная работа выполнена на шкатулке квадратной формы, композиционный строй живописного произведения заключен в круг, для цветового решения выбрана нейтральная гамма. Произведение привлекает оригинальным образным и смелым композиционным решением темы [1, с. 137].

Работам А.А. Смирнова свойственна широта разрабатываемых тем, точность графических рисунков, декоративность, высокохудожественное исполнение миниатюрных росписей, творческий подход.

Рис. 13. А.А. Смирнов Панно «Русский Вавилон». 2010 г.

Интересны работы члена Холуйской Союза художников России **Владимира Константиновича Блинова** (р. 1960). Тематика его произведений отображает исторические сюжеты, фольклор, сказки, литературные произведения, сцены охоты. К его работам относятся ларец «У озера Светлояр», шкатулка «Сказка о кладах», ларец «Оружейных дел мастер», тарелка «Охотники на лося», пластина «На кабана» (рис. 14²⁹) и др. Произведения В.К. Блинова отличаются графичностью, четкостью,

²⁸ Рис. 13. – фото автора статьи.

²⁹ Рис. 14. – Народный промысел России: холуйская лаковая миниатюра» : сайт. – URL: <https://kholuy.ru/tvorcheskaya-gruppa.html> (дата обращения: 03.08.2024).

конкретикой в передаче природных элементов, изысканностью миниатюрной живописи, превалированием в колорите охристых, зеленых, розово-сиреневых оттенков.

Рис. 14. В.К. Блинов. Пластина «На кабана». 2015 г.

Заслуженный художник Российской Федерации **Сергей Михайлович Дмитриев** (р. 1963) создает произведения на сказочные темы «Двенадцать месяцев», «Чудо-белка», «Снегурочка» и былинные – «Илья Муромец», изображает пейзажи с архитектурой: «Суздаль», «Незванный гость», «Михайловский дворец. Санкт-Петербург» (рис. 15³⁰), а также обращается к темам спорта, истории и культуры России. Красочность, декоративность, контрастность и объемность прослеживается в его работах. На живописных элементах композиции нет выраженных пробелов, которыми выявляется свет и объем. Они плавно растворяются в основном цвете предмета, а в теневых местах явно выраженные притенения. Так автор достигает контрастного и объемного изображения.

Творческая индивидуальность художника **Льва Леонидовича Никонова** (р. 1962 г.), члена Союза художников России, раскрывается в создании произведений на тему охоты: «Охотничьи зорьки», «Барин на охоте» и др. Художник воспроизводит свои воспоминания, события современной жизни, перенося образы близких и знакомых людей в свои произведения «Скупщик времени», «Замочки любви», «Сорока – воровка», «Мой Холуй» (рис. 16³¹). Его работы выполнены в монохромной гамме с обильным применением золота и серебра. Часто на лаковых поверхностях изделий из папье-маше он золотит

³⁰ Рис. 15. – Pin page. – URL: <https://se.pinterest.com/pin/569846159087356874/> (дата обращения: 03.08.2024).

³¹ Рис. 16. – фото из архива ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

крупные элементы композиции листовым сусальным золотом и тщательно прорабатывает их темперной краской. Серебро автор активно использует при нанесении мелких тонких и коротких черточек по всей живописной поверхности, как бы заполняя все пространство черного фона.

Рис. 15. С.Д. Дмитриев. Шкатулка «Михайловский дворец. Санкт-Петербург»

Рис. 16. Л.Л. Никонов. Пластина «Мой Холуй. Долго весна медлила...». 2014 г.

Кроме того, художник применяет перламутр, что является не характерным для холуйской лаковой миниатюрной живописи. Известно, что

перламутр традиционно применяют в федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Однако, Л.Л. Никонов не записывает краской перламутр, как это делают в Федоскино. Он использует чистый цвет материала и передает с помощью его светящиеся предметы: луна, свет лампы, фонаря, окна домов, перламутр применяет и при изображении цветов. Художник гармонично использует черный цвет изделия, который не является основным фоном как в Палехе, а всего лишь дополняет и помогает выразить художественные образы. Фигуры людей в его работах напоминают лубочные изображения. Произведения Л.Л. Никонова смелые и поражают новизной, характеризуют собственное направление в современном искусстве холуйской миниатюры.

Молодой художник *Мария Александровна Ершова* (р. 1988) в 2012 г. получила высшее образование в области холуйской лаковой миниатюрной живописи в Высшей школе народных искусств (академии). Ее творчество охватывает литературные, песенные темы, большое внимание уделяет Великой отечественной войне: «Сталинград. Ни шагу назад!» [4] (рис. 17³², 18), «Это праздник с сединою на висках», «А песни тоже воевали», «Когда замолчали пушки» (4, с. 8-9). Ее работы отличает живописность, прослеживается некоторая доля станковизма, автор часто использует цветной фон в работах.

Рис. 17, 18. М.А. Ершова. Ларец «Сталинград. Ни шагу назад!». 2016 г.

Индивидуальная манера письма – является проявлением личности художника холуйской лаковой миниатюрной живописи, включающая его понимание и видение мира, в выборе художественно-изобразительных средств, композиции, пластики, детализировки, темы композиции. Профессиональное обучение является базой формирования индивидуального почерка у будущих художников. Имея прочные знания, умения и навыки в области лаковой живописи миниатюристы осуществляют творческие поиски, находят свою индивидуальную манеру письма, тем самым расширяя

³² Рис. 17, 18. – Пирогова Л. Л. История России. XX век в лаковой миниатюре : альбом / Л. Л. Пирогова. – Москва : Кучково поле, 2017. – С. 140. – ISBN: 978-5-9950-0851-4.

художественно-стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Содержание музейной практики в форме творческой экспедиции в центры народных художественных промыслов для студентов высшего профессионального образования / Ю. А. Бесшапошникова // Традиционное прикладное искусство и образование : исторический опыт, современное состояние, перспективы развития. Материалы XVII Международной научно-практической конференции, 2-3 ноября 2011 г. / под редакцией С. А. Тихомирова. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 133-140.

2. Каморин А. А. Лаковая миниатюра Холуй: шедевры народного искусства / А. А. Каморин. – Москва : Интербук-бизнес, 2001. – 152 с. – ISBN 5-89164-044-9.

3. Манера художественная : краткий словарь по эстетике – URL: <https://estetiks.ru/manera-hudozhestvennaya.html> (дата обращения: 06.08.2024). – Текст : электронный.

4. Память священна. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне / научный руководитель Е. Петрова ; автор-составитель Е. Магилевский. – Санкт-Петербург : Palace Editions, 2020. – 72 с. – ISBN: 978-5-93332-675-5.

5. Соловьева Л. Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись : альбом / Л. Н. Соловьева. – Москва : Интербук, 1991. – 239 с. – ISBN 5-7664-0696-7.

References

1. Besshaposhnikova YU. A. Soderzhanie muzejnoj praktiki v forme tvorcheskoj ekspedicii v centry narodnyh hudozhestvennyh promyslov dlya studentov vysshego professional'nogo obrazovaniya / YU. A. Besshaposhnikova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : istoricheskij opyt, sovremennoe sostoyanie, perspektivy razvitiya. Materialy XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 2-3 noyabrya 2011 g. / pod redakciej S. A. Tihomirova. – Sankt-Peterburg, 2012. – S. 133-140.

2. Kamorin A. A. Lakovaya miniatyura Holuj: shedevry narodnogo iskusstva / A. A. Kamorin. – Moskva : Interbuk-biznes, 2001. – 152 s. – ISBN 5-89164-044-9.

3. Manera hudozhestvennaya : kratkij slovar' po estetike – URL: <https://estetiks.ru/manera-hudozhestvennaya.html> (data obrashcheniya: 06.08.2024). – Tekst : elektronnyj.

4. Pamyat' svyashchenna. K 75-letiyu Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne / nauchnyj rukovoditel' E. Petrova ; avtor-sostavitel' E. Magilevskij. – Sankt-Peterburg : Palace Editions, 2020. – 72 s. – ISBN: 978-5-93332-675-5.

Лакарова Е.В., кандидат химических наук, доцент, декан факультета декоративно-прикладного искусства, заведующий кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: lady_cat2007@mail.ru

Lakarova E.V, candidate of chemical sciences, associate professor, dean of the faculty of decorative and applied arts, head of the department of social, humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, 14 Musa Dzhahalil str., corp. 2, e-mail: lady_cat2007@mail.ru

Дракина И.К., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

**Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
в современном гуманитарном образовании
Place of the discipline «Life safety» in modern humanitarian education**

Аннотация. В настоящее время человечество живет в условиях повышенной опасности, связанной с природными катаклизмами, технологическими катастрофами, террористическими актами и другими чрезвычайными ситуациями социального характера. Как следствие, наблюдается значительное увеличение числа несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом. В связи с этим актуализируется роль и место междисциплинарного курса «Безопасность жизнедеятельности» в современной системе образования.

Ключевые слова: жизнь, безопасность жизнедеятельности, гуманитарное образование, чрезвычайная ситуация, риск, опасность, здоровый образ жизни, техногенные опасности, природные опасности, опасности социального порядка.

Abstract. Nowadays the mankind exists in the increasingly dangerous environment, full of natural cataclysms, technological disasters, terrorist acts and other social emergencies. Consequently, there is a greater number of accidents, including fatal ones, than in the earlier historical periods. In this regard, the role and place of the discipline «Life safety» in the modern education system is actualized.

Keywords: life, life safety, humanitarian education, emergency situation, risk, danger, healthy lifestyle, technogenic dangers, natural dangers, social dangers.

Основная аксиома безопасности жизнедеятельности гласит: любая деятельность потенциально опасна [9, с. 40]. Увеличение количества несчастных случаев среди студентов и в их профессиональной деятельности обуславливает необходимость изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в системе образования вне зависимости от гуманитарного профиля, в т.ч. числе в традиционных художественных промыслах [4]. Прикладной характер труда в декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах определяет содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для будущих художников традиционного прикладного искусства.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в естественнонаучный блок федерального компонента учебного плана и имеет межпредметный характер: с биологической точки зрения в предмете рассматриваются медико-биологические основы безопасности; не вызывает сомнения необходимость знания правил безопасного поведения при работе с химическими реагентами; на занятиях по физике очень важно знать правила электробезопасности, при работе на различных приборах, знания информационной, экономической, правовой, психологической безопасности позволят избежать опасных социальных ситуаций, сформировать ответственное отношение к собственной безопасности. Все вышеперечисленные дисциплины интегрированы в учебный курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» [3].

Говоря о безопасности, необходимо учитывать два аспекта в понимании термина «безопасность жизнедеятельности»: *инвариантность* – все производственные и социальные структуры рассматривают проблемы безопасности, и *вариативность* – ориентировка на профессиональную специфику того или иного направления подготовки или специализации обучающихся в образовательной среде.

Вопрос о месте дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательном процессе становится все более актуальным в контексте сохранения здоровья и безопасности студентов, особенно в области традиционных художественных промыслов. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются работники в данной сфере, является токсичность материалов, используемых в процессе творчества: художнику необходимо понимать степень опасности применения красок, лаков, растворителей и других высокомолекулярных соединений, провоцирующих возникновение аллергических реакций; прогнозировать потенциальные опасности и принимать необходимые меры по их предотвращению [1].

Вопросы, связанные с безопасностью человека, защитой окружающей природной среды, социальной безопасностью всегда волновали социум, как на ранних этапах становления и развития науки, так и позднее, в эпоху формирования и развития техносферной цивилизации. Вопросами безопасности жизни занимались ученые с древности и до наших дней. Древнегреческий поэт Гесиод описывал: чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями, геологического, гидрологического,

метеорологического характера [10, с. 14], государственный деятель Древнего Рима Марк Лициний Красс организовал пожарные команды [7, с. 16], Леонардо да Винчи уделял большое внимание вопросам безопасности в мореплавании, разрабатывая приспособлений для обеспечения безопасности людей, «включая спасательные жилеты, костюмы для погружения под воду (прообразы водолазных костюмов), перчатки с перепонками (современные ласты), анемометры для измерения скорости ветра и многие другие технологии, которые помогали защитить жизни и здоровье моряков» [10, с. 17]. В России М.В. Ломоносов исследовал условия работы «горных людей»: Петров – изобретатель батареи постоянного тока, разрабатывал средства защиты от электрического тока, изобрел изоляцию. В трудах русских ученых закладывались начала государственного подхода к формированию стратегии безопасности человека и государства, что оформилось в построении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [13, с. 19]. В 1990-е гг. в учебный план ВУЗов была включена дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» [13, с. 12-13].

Безопасность человека базируется на его образе жизни, который является функцией потребностей личности. Графическое выражение модели человеческих потребностей в виде пирамиды предложено американским ученым А. Маслоу [8]. В пирамиде на второй ступени, наряду с базовыми основными физиологическими потребностями (голод, жажда, сон, дыхание, воспроизводство), потребности экзистенциальные: защищенность, безопасность и выживание. Степень личной безопасности человека определяется уровнем его образованности и информированности, которые формирует культуру безопасности [2].

Если человек ценит свою жизнь, то он старается сформировать для себя модель безопасного поведения. В образовательном пространстве можно предложить вариант модели формирования безопасного поведения личности, учитывающей три фактора: мотивированность, деятельность, приверженность безопасности (рис. 1).

Содержание курса «Безопасность жизнедеятельности» включает три компонента: целевой, содержательный и результативный [6]. Результативный компонент должен определяться двухуровневой рабочей программой. Первый уровень – общепрофессиональная и специальная (технологическая) подготовку, второй направлен на реализацию творческого проекта при выполнении выпускной квалификационной работы.

Целевой компонент – обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов и персонала образовательного учреждения.

Содержательный компонент – изучение основных принципов безопасности, включая пожарную безопасность, меры предотвращения несчастных случаев, организацию эвакуации, медицинскую безопасность, безопасность в учебное и во вне-учебное время, а также специфические аспекты безопасности, связанные с творческим процессом и использованием оборудования для художественных целей.

Результативный компонент – осознание важности безопасности в жизнедеятельности, применение изученных теоретических знаний и навыков, чтобы обеспечить безопасную среду в образовательном учреждении.

Рис.1. Модель формирования безопасного поведения личности

Безопасность жизнедеятельности в художественном вузе должна быть важной составляющей образовательного процесса, чтобы создать безопасную среду посредством:

- включения предмета в учебный план как дисциплину, относящуюся к федеральному блоку обязательных предметов для студентов;
- интеграции с дисциплинами общепрофессионального цикла, связанными с художественной деятельностью. Например, при изучении декоративной росписи, художественной росписи ткани или ювелирного искусства уделяется особое внимание технике безопасности в технологическом процессе создания учебных заданий;
- создания специализированного курса или модуля, посвященного безопасности жизнедеятельности в художественной среде;
- тренингов: эвакуационные тренировки, освоение техники пожаротушения, тренировки по оказанию первой помощи.

Для оценки степени заинтересованности студентов в изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», было проведено анкетирование обучающихся I и II курса среднего профессионального образования Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Высшей школ народных искусств (академия) и Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи (2023-2024). В анкетировании

приняли участие 71 обучающийся: 98% респондентов заинтересованы в изучении данной дисциплины. Для интерпретации результатов анкетирования применялся критериально-ориентированный подход.

Особый интерес вызывали темы, связанные с опасностями социального порядка, вопросами первой медицинской помощи и здорового образа жизни – валеологии. Дисциплина даёт знания в области защиты человека от чрезвычайных ситуаций социального характера, объясняет последствия таких социальных бедствий как наркомания, алкоголизм, табакокурение. Осведомленность об опасности терроризма формирует правила и алгоритмы поведения при подобной угрозе террористического акта и в момент его совершения, в чем убеждены 86% опрошенных.

Студенты обозначили тревожащие вопросы современного социума: личная безопасность, снижение уровня социальной напряженности, опасность вооруженных конфликтов, социальная справедливость, обилие негативной информации, транслируемой информационными сетями, проблема защиты чести и достоинства человека, буллинг в образовательных организациях.

Анкетирование в среднем профессиональном образовании показало заинтересованность обучающихся в дисциплине. На вопрос: «Насколько важна дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» для будущих художников традиционного прикладного искусства?» 91,4% респондентов ответили утвердительно, а 8,6% – отрицательно.

На вопрос анкеты: «Получены ли вы ответы на вопросы о личной безопасности после изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»?» 86% ответили «полностью получены», 8,6% – частично получены – 5,4% не получены. В ходе анкетирования обучающиеся показали заинтересованность в изучении тем:

- современное состояние и негативные факторы среды обитания (1%);
- физические и химические факторы среды обитания. Интернет и информационные технологии (4%);
- чрезвычайные ситуации природного и техногенного порядка (10%);
- чрезвычайные ситуации социального характера. Наркомания, алкоголизм, табакокурение (25%);
- чрезвычайные ситуации военного времени. Поражающие факторы радиационного, химического и бактериологического оружия. Терроризм (15%);
- валеология – наука о здоровом образе жизни (25%);
- первая медицинская помощь, оказание первой экстренной помощи (20%).

Исходя из результатов анкетирования, был сделан вывод об актуальности дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для будущих художников традиционных художественных промыслов.

Программы и методы обучения в как Институте традиционного прикладного искусства в Высшей школе народных искусств (академия)» и московском филиале адаптированы к специфике художественного

образования что позволяет студентам освоить учебный материал дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и применять его на практике.

Литература

1. Астарханова Н. Р. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у учащейся молодёжи / Н. Р. Астарханова, П. М. Рабаданова, Т. И. Гаджимагомедова. – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2023. – № 4 (101). – С. 205-208. – DOI 10.24412/1991-5497-2023-4101-205-208. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-u-uchascheysya-molodyozhi/viewer> (дата обращения: 11.05.2024).

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности человека в гуманитарной модели образования / С. В. Белов, С. Н. Ботова. – Текст : электронный // Современное педагогическое образование. – Москва, 2020. – № 12. – С. 290-292. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-v-gumanitarnoy-modeli-obrazovaniya?ysclid=lx93sd4epe573221863> (дата обращения: 10.05.2024).

3. Белов С. В. Гуманитарный аспект профессиональной подготовки будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности / С. В. Белов, С. Н. Ботова, Т. С. Хазыкова. – Текст : электронный // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – Воронеж, 2021. – № 2 (155). – С. 72-76. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnyy-aspekt-professionalnoy-podgotovki-buduschih-uchiteley-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti?ysclid=lx93v3z263170605894> (дата обращения: 07.05.2024).

4. Карьёнов С. Р. Особенности преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях по обеспечению личной безопасности граждан. – Текст : электронный // Современное педагогическое образование. – Москва, 2019. – № 12. – С. 33-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-distsipliny-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-po-obespecheniyu-lichnoy?ysclid=lx93y2jlv945885747> (дата обращения: 05.05.2024).

5. Кириллов Н. П. Методологические подходы к изучению учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в системе высшего образования / Н. П. Кириллов, С. В. Молчанов. – Текст : электронный // Человек и образование. – Москва, 2021. – № 4 (69). – С. 133-142. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-k-izucheniyu-uchebnoy-distsipliny-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya?ysclid=lx93z9fakw245907614> (дата обращения: 05.05.2024).

6. Куликова В. В. Опыт применения практико-ориентированного обучения при изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» / В. В. Куликова. – Текст : электронный // Балтийский гуманитарный журнал. – Москва, 2021. – № 4 (37). – С. 117-120. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-primeneniya-praktiko-orientirovannogo-obucheniya-pri-izucheni-distsipliny-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti>

obucheniya-pri-izuchenii-distipliny-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatel'nosti?ysclid=lx940jzy7e165294160 (дата обращения: 09.05.2024).

7. Леонардо да Винчи. Избранные произведения : в 2 т. / перевод А. А. Губера, В. П. Зубова, В. К. Шилейко, А. М. Эфроса ; под редакцией А. К. Дживелегова, А. М. Эфроса. – Москва : Студия Артемия Лебедева, 2010. – Том 1. – 444 с. – ISBN 978-5-98062-029-5. – URL: <https://iknigi.net/avtor-sbornik/54086-leonardo-da-vinchi-izbrannye-proizvedeniya-sbornik/read/page-16.html> (дата обращения: 20.06.2024.).)

8. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; перевод с английского. – 3-е издание. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-4461-1309-5. – URL: <https://tocit.ru/static/files/8976f4ace4b2c7f7474753073d1a8c2b135b12aeedc8b7375a375015fcd2d0e9.pdf> (дата обращения: 11.05.2024).

9. Ребко Э. М. Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в педагогических вузах / Э. М. Ребко. – Текст: электронный // Молодой ученый. – Казань, 2014. – № 2 (61). – с. 850-851. – URL: <https://moluch.ru/archive/61/9249/> (дата обращения: 12.10.2024).

10. Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности. История. Теория. Практика. Концептуальные аспекты / О. Н. Русак. – Текст : электронный. – Санкт-Петербург : СПб ГЛТУ, 2016. – 88 с. – ISBN 978-5-9239-0867-1 // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/90190> (дата обращения: 11.05.2024).

11. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ: [принят Государственной думой 29 декабря 2012 года (ред. от 17.02.2023)]. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ: справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (дата обращения: 29.05.2024).

12. 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 // Консультант Плюс: справочная правовая система. – URL: https://www.mier.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (дата обращения: 29.05.2024).

13. Стручева Н. Е. История и методология безопасности жизнедеятельности: учебник для вузов / Н. Е. Стручева. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2020. – 198 с. – ISBN 978-5-534-12626-6.

References

1. Astarkhanova N. R. Formirovanie kul'tury bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti u uchashchejsya molodyozhi / N. R. Astarkhanova, P. M.

Rabadanova, T. I. Gadzhimagomedova. – Tekst : ehlektronnyj // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. –Gorno-Altajsk, 2023. – № 4 (101). – S. 205-208. – DOI 10.24412/1991-5497-2023-4101-205-208. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kultury-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-u-uchascheysya-molodyozhi/viewer> (data obrashcheniya: 11.05.2024).

2. Belov S. V. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti cheloveka v gumanitarnoj modeli obrazovaniya / S. V. Belov, S. N. Botova. – Tekst : ehlektronnyj // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. – Moskva, 2020. – № 12. – S. 290-292. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-cheloveka-v-gumanitarnoy-modeli-obrazovaniya?ysclid=lx93sd4epe573221863> (data obrashcheniya: 10.05.2024).

3. Belov S. V. Gumanitarnyj aspekt professional'noj podgotovki budushchikh uchitelej osnov bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti / S. V. Belov, S. N Botova, T. S. Khazykova. – Tekst : ehlektronnyj // Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. – Voronezh, 2021. – № 2 (155). – S. 72-76. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnyy-aspekt-professionalnoy-podgotovki-buduschih-uchiteley-osnov-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti?ysclid=lx93v3z263170605894> (data obrashcheniya: 07.05.2024).

4. Kar'yonov S. R. Osobennosti prepodavaniya discipliny «Bezopasnost' zhiznedeyatel'nostI» v obrazovatel'nykh organizatsiyakh po obespecheniyu lichnoj bezopasnosti grazhdan. – Tekst : ehlektronnyj // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. – Moskva, 2019. – № 12. – S. 33-36. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prepodavaniya-distsipliny-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-po-obespecheniyu-lichnoy?ysclid=lx93y2ljlv945885747> (data obrashcheniya: 05.05.2024).

5. Kirillov N. P. Metodologicheskie podkhody k izucheniyu uchebnoj discipliny «Bezopasnost' zhiznedeyatel'nostI» v sisteme vysshego obrazovaniya / N P. Kirillov, S. V. Molchanov. – Tekst : ehlektronnyj // Chelovek i obrazovanie. – Moskva, 2021. – № 4 (69). – S. 133-142. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-k-izucheniyu-uchebnoy-distsipliny-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya?ysclid=lx93z9fakw245907614> (data obrashcheniya: 05.05.2024).

6. Kulikova V. V. Opyt primeneniya praktiko-orientirovannogo obucheniya pri izuchenii discipliny «Osnovy bezopasnosti zhiznedeyatel'nostI» / V. V. Kulikova. – Tekst : ehlektronnyj // Baltijskij gumanitarnyj zhurnal. – Moskva, 2021. – № 4 (37). – S. 117-120. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-primeneniya-praktiko-orientirovannogo-obucheniya-pri-izuchenii-distsipliny-osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti?ysclid=lx940jzy7e165294160> (data obrashcheniya: 09.05.2024).

7. Leonardo da Vinchi. Izbrannye proizvedeniya : v 2 t. / perevod A. A. Gubera, V. P. Zubova, V. K. Shilejko, A. M. Ehfrosa ; pod redakciej A. K. Dzhivelegova, A. M. Ehfrosa. – Moskva : Studiya Artemiya Lebedeva, 2010. – Tom

1. – 444 s. – ISBN 978-5-98062-029-5. – URL: <https://iknigi.net/avtor-sbornik/54086-leonardo-da-vinchi-izbrannye-proizvedeniya-sbornik/read/page-16.html> (data obrashcheniya: 20.06.2024).

8. Maslou A. Motivatsiya i lichnost' / A. Maslou ; perevod s anglijskogo. – 3-e izdanie. – Sankt-Peterburg : Piter, 2019. – 400 s. – ISBN 978-5-4461-1309-5. – URL:

<https://tocit.ru/static/files/8976f4ace4b2c7f7474753073d1a8c2b135b12aeadc8b7375a375015fcd2d0e9.pdf> (data obrashcheniya: 11.05.2024).

9. Rebko EH. M. Osobennosti prepodavaniya bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti v pedagogicheskikh vuzakh / EH. M. Rebko. – Tekst: ehlektronnyj // Molodoj uchenyj. – Kazan', 2014. – № 2 (61). – s. 850-851. – URL: <https://moluch.ru/archive/61/9249/> (data obrashcheniya: 12.10.2024).

10. Rusak O. N. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti. Istoriya. Teoriya. Praktika. Konceptual'nye aspekty / O. N. Rusak. – Tekst : ehlektronnyj. – Sankt-Peterburg : SPb GLTU, 2016. – 88 s. – ISBN 978-5-9239-0867-1 // Lan': ehlektronno-bibliotechnaya sistema. – URL: <https://e.lanbook.com/book/90190> (data obrashcheniya: 11.05.2024).

11. Rossijskaya Federaciya. Zakony. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon № 273-FZ: [prinyat Gosudarstvennoj dumoj 29 dekabrya 2012 goda (red. ot 17.02.2023)]. – Tekst : ehlektronnyj // GARANT.RU: spravocno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (data obrashcheniya: 29.05.2024).

12. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly : prikaz Ministerstva nauki i vysshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 s izmeneniyami i dopolneniyami ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : ehlektronnyj // Konsul'tant Plyus: spravocnaya pravovaya sistema. – URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashcheniya: 29.05.2024).

13. Strucheva N. E. Istoriya i metodologiya bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti: uchebnik dlya vuzov / N. E. Strucheva. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Yurajt, 2020. – 198 s. – ISBN 978-5-534-12626-6.

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

УДК 37:745.542

Уколова Ю.И., аспирант ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», заместитель директора по научной и методической работе 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: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., graduate student of the «Higher school of folk arts (academy)», deputy director for scientific and methodical work of the Mstera institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 601408, Vladimir region, Vязnikovsky district, Mstera settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Предпосылки формирования процесса обучения художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи **The prerequisites for the training process formation for the Mstera lacquer miniature painting students**

Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования мстёрского традиционного художественного промысла в 1920-1930-е гг., процесс перехода от иконописного искусства к мстёрской лаковой миниатюрной живописи, ставшего фундаментом при моделировании профессионального обучения будущих художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Особое внимание уделяется региональности, как условию обеспечения традиционной идентичности в процессе обучения мстёрской лаковой миниатюрной живописи в месте непосредственного бытования художественного промысла. Раскрывается художественно-экспериментальная деятельность художников и профильных педагогов мстёрской лаковой миниатюрной живописи, которая поспособствовала развитию образования в данной области. Исследование исторических предпосылок формирования процесса обучения художниками мстёрской лаковой миниатюрной живописи основано на анализе архивной документации и работ исследователей, участвующих в сохранении традиций обучения и популяризации традиционного прикладного искусства мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: мстерская лаковая живопись, Федор Александрович Модоров, школа-коммуна, папье-маше, Научно-исследовательский институт художественной промышленности, артель, миниатюра, традиционное прикладное искусство.

Abstract. The article deals with the historical prerequisites for the Mstera traditional arts and crafts style formation in 1920-1930, shows the process of transition from icon painting stylistics to those of the Mstera lacquer miniature painting. These new stylistics have become the basis for the professional training of the Mstera lacquer miniature painting students. It emphasizes the regionalism as the special feature of the traditional identity for the training process in the Mstera lacquer miniature painting's native environment. The article reveals the artistic and experimental work of miniature painting masters and of the specialty trainers in the field of the Mstera lacquer miniature painting, as the important contribution to the higher education in this sphere. The research methodology of this article consists of the archival documentation analysis including the publications of the researchers involved, who work to preserve the educational traditions and to popularize the Mstera lacquer miniature painting.

Keywords: mstera lacquer painting, Fyodor Alexandrovich Modorov, school-commune, papier-mache, Institute for the research of the art industry, artel, miniature painting, traditional applied art.

Вопрос о возникновении народных художественных промыслов является одним из самых неизученных в науке. Нередко ученые описывают художественный промысел как изначально существовавший, возникший сам по себе. Разумеется, в этом суждении есть логика, ведь история большинства промыслов уходит вглубь веков. Художественные промыслы России в большинстве своем родились и развились на основе домашних ремесел в крестьянских хозяйствах, монастырях, барских усадьбах, которые постепенно, на протяжении столетий, стали перерастать в ремесленные мастерские. Традиционные художественные промыслы возникали и в индустриальную эпоху. Традиционный художественный промысел приобретает особые черты только тогда, когда возникает собственная система профессионального образования в месте его бытования.

В данном исследовании рассматривается один из видов традиционного прикладного искусства – мстёрская лаковая миниатюрная живопись, проанализированы исторические этапы ее рождения и развития: с основания до формирования нового художественного ремесла в советскую эпоху; переход от искусства мстёрской иконописи – к лаковой миниатюрной живописи в 1920-е гг., результатом чего стало рождение нового вида традиционного искусства.

Название художественного промысла связано с именем центра возникновения и бытования ремесла – поселок Мстёра Владимирской области. Мстёра с момента упоминания в исторических источниках в 1628 г. была одним из центров иконописи. После революции под давлением новой власти иконописный промысел стал угасать и почти полностью исчез, на вывоз иконописной продукции из региона был введен запрет [4, с. 47]. В конце 1918 г. прекратил существование Комитет попечительства о русской иконописи, который ранее содействовал открытию учебных мастерских для профессиональной подготовки учащихся. Помимо прямых запретов кризис

иконописного промысла был вызван отсутствием рынка сбыта продукции, закрытием иконописных мастерских [3, с. 37]. В сложившейся ситуации начался вынужденный переход от искусства мстёрской иконописи к лаковой миниатюрной живописи.

Художники искали новые формы и средства художественной выразительности. 1918-1930 гг. – период становления промысла, когда вырабатываются основные художественные и технологические характеристики. создать новый вид искусства.

Художников, повлиявших на формирование сущности мстёрской лаковой миниатюрной живописи, было много. Первым необходимо назвать Федора Александровича Модорова (1890-1967). В 1918 г. он возглавил мстёрские художественно-промышленные мастерские. Несколько позднее на базе этих мастерских была создана школа-коммуна (рис. 1). Ф.А. Модоров создал в мастерских учебное отделение, разделенное иконописно-реставрационный, живописно-станковый, художественно-вышивальный, чеканно-эмалевый, столярно-резной и монументально-декорационный классы. В результате Мстёра в 1920-е гг. стала художественно-творческим «полигоном», на котором испытывались особенности советского художественного образования. Большая часть учащихся проходила обучение в иконно-реставрационном классе.

Художественно-промышленные мастерские вскоре были реорганизованы в художественно-промышленный техникум. В августе 1919 г. на первой Всероссийской конференции по вопросам промышленности Ф.А. Модоров выступил с докладом «О Мстёрских художественных мастерских», который не просто вызывал аплодисменты участников, но Ф.А. Модорову сразу предложили организовать школу-коммуну (рис. 1³³).

Рис. 1. Мстёрская коммуна. 1920 г. Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир

³³ Рис. 1. – фото из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника. г. Владимир.

Ф.А. Модоров с энтузиазмом взялся за дело и создал школу, разделенную на три ступени: школа-коммуна, профессионально-техническая школа, художественно-промышленный техникум. На первой ступени ученики получали начальное общее профильное образование, изучали грамоту и рисование в целом, первые навыки ремесел (столярное, швейное, вышивальное). В профессионально-технической школе продолжалось изучение общеобразовательных и специальных дисциплин, но рисунок и живопись считались основными предметами. Третью ступенью стал художественно-промышленный техникум, где выпускники получали специальность «техника-художника» (рис. 2³⁴).

В соответствие с духом времени за основу школы-коммуны была принята система организации обучения – трудовая колония с полным самообслуживанием. Мстёрская школа-коммуна занималась не только обучением и воспитанием, но и вела хозяйственную деятельность. Например, имела собственное хозяйство, в котором работал весь коллектив школы – педагоги-мастера, служащие и учащиеся.

Ф.А. Модоров сумел привлечь к работе в коммуне педагогов, окончивших столичные вузы, поощрял местных художников делиться творческим опытом с учениками школы. Это привело к тому, что преподавательский коллектив был сильным. В результате удалось за короткий срок существования учебной многоступенчатой организации достичь прекрасных результатов как в художественном воспитании, так и в профессиональном образовании. Трехступенчатая система образования 1920 гг. была пока еще «бессознательной» попыткой создания непрерывного профессионального художественного образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Именно благодаря школе-коммуне во Мстёре появились молодые талантливые художники, которые вскоре вместе с бывшими иконописцами стали создателями нового искусства – мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Социальные и культурные изменения послереволюционных лет коснулись непосредственно мастеров, у которых обучалось новое поколение художников промысла. Под руководством Ф.А. Модорова проводились разработки новых форм и видов мстёрской живописи. Первые попытки поиска новых художественных форм и материалов бывшими иконописцами Мстёры относятся к 1919-1923 гг. В условиях послереволюционного хаоса и Гражданской войны мстерскими художниками разрабатывались композиции настенных росписей на сюжеты, альтернативные религиозным. Это были «... стеновые росписи в новом стиле с новым содержанием» [5, с. 23].

³⁴ Рис. 2. – фото из собрания Г. Христенко, Музей современного искусства «Гараж». Москва.

Рис. 2. Преподаватели на занятиях со студентами Мстёрского художественного техникума. Начало 1920-х гг. Собрание Г. Христенко. Музей современного искусства «Гараж». Москва

В 1919 г. бывшие иконописцы, в количестве примерно 40 человек присоединились к артели вышивальщиц-глагошвеек «Древнерусское народное искусство». В этой артели насчитывалось более 300 человек – большинство взрослого населения Мстёры. Бывшие иконописцы начинали работать по «белью» – дереву, расписывая яичной темперой матрешки, бураки, поставцы и различные коробки и туеса (рис. 3³⁵).

Рис. 3. Автор неизвестен. Шкатулка-платочница «Брось тоску, брось печаль». 1925 г. Мстёрский художественный музей, п. Мстёра

живописное поле заготовки изделия масляным лаком, но защитный слой не подвергался финальной полировке, как в дальнейшем предполагала технология изделий на папье-маше.

Экспериментировали художники и с материалами. Например, некоторое время, кроме деревянной основы стали использовать для произведений железные подносы [3, с. 9]. Но продукция была низкого качества и не пользовалась успехом у покупателей, осталась незамеченной искусствоведами. В 1921 г. артель распалась. Перед художниками стояла прозаическая задача – выжить в непростое время, но художники даже тогда продолжали не только творить, но и искать новые направления в искусстве.

³⁵ Рис. 3, 4. – фото автора.

Трое художников принимавших первоначальное участие в деятельности артели – Н.П. Клыков, А.И. Брягин и А.Н. Куликов, несмотря на распад организации, продолжили сохранять промысел и искать пути развития искусства Мстёры. Они расписывали деревянные ложки, тарелки, предметы быта, содействуя созданию нового производства. В 1923 г. было положено начало работе небольшой артели – «Древнерусская живопись». Новая артель, как и предыдущая, продолжала расписывать деревянные заготовки. Качество изделий, однако, оставалось невысоким, что привело к кризису. Из 24 художников к 1925 г. осталось 7 человек, которые решили, наладить производство работ с мстерской художественной росписью [1, с. 23]. Подобный опыт стал первой попыткой дифференциации технологии мстерской лаковой миниатюрной живописи, что вскоре привело к возникновению нового направления традиционного прикладного искусства.

Одним из этапов поиска новых средств и форм художественной выразительности бывшими мстерскими иконописцами стала художественная роспись масляными красками настенных ковров из холста, называемых в просторечии «ковриков на клеенке» (рис. 4). Данные художественные произведения являлись аналогом картин на распространенные сюжеты: «Стенька Разин и персидская княжна», «Рыцарь и русалка», пруд с лебедями, кошки, сцены охоты и т.д.

Рис. 4. Настенный ковёр с мстерской художественной росписью. 1920-е гг.
Частное собрание, п. Мстёра

Живопись на коврах была очень грубой и приближенной к наивно-идеалистическим изображениям. В сюжетах господствовала «вкусовщина»,

однако изделия имели определенный успех. Мстёрские мастера работали, не опираясь на традиции и технологические приемы, сформированные ранее в промысле, без курирования художественными организациями. В дальнейшем это привело к деградации профессионального уровня мастеров промысла – «малярная» живопись, наивные образцы, отсутствие общего единого регионального стиля и принципов сохранения традиций. Производство «ковриков на клеенке» закончилось в середине 1933 г. [3, с. 12].

Наряду с «ковриками» художники артели расписывали деревянные и клееные игрушки, которые делали сами. Сырье формовали из бумажной массы папье-маше, приобретаемой в виде отходов Вязниковского бумажного завода [3, с. 15]. Однако массовое производство расписных игрушек в Мстёре не могло конкурировать с уже существующими промыслами, специализирующимися именно на создании игрушек. Несмотря на неконкурентоспособность данного вида росписи, работа художников с бумажными массами папье-маше, как с живописной основой, стала одной из предпосылок продолжения поиска новых художественных форм.

В 1928 г. художниками артели были предприняты первые опыты работы с папье-маше. Старейший в России промысел миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше в Федоскино возник еще в начале XIX века. Опыт и технологии федоскинской миниатюры очень пригодился художникам Мстёры, которые писали темперой. Наряду с этим, мстёрские художники стали частично заимствовать технику Палеха [2, с. 29]. Большое значение в творческом взаимодействии палехских, федоскинских, мстерских художников-миниатюристов имела деятельность сотрудников Научно-исследовательского института художественной промышленности.

В 1931 г. новаторы мстёрской лаковой миниатюрной живописи отделились от артели «Древнерусское искусство» и создали собственное производство – артель «Пролетарское искусство». Новая артель сделала ставку не только на выбор папье-маше как основы, но и начала налаживать его производство. Художники И.А. Серебрякова и Е.В. Юрина были направлены в Москву на курсы изучения техники росписи на папье-маше, а И.Н. Клыкова и А.Н. Куликова – в Федоскино для освоения процесса производства сырья. В 1931-1932 гг. деятельность артели тесно связана с Федоскинским промыслом, куда неоднократно командировали художников и закупали необходимые для работы заготовки. Экспериментальные художественные работы в данном направлении создавались ведущими художниками мстёрского промысла: Н.П. Клыковым, А.И. Брягиным и А.Ф. Котягиным и представляли пластины из папье-маше больших размеров в декоративной технике исполнения [2, с. 19].

Однако художественная деятельность мастеров артели оставалась экспериментом, проводимым несколькими художниками. Огромную роль в становлении мстёрской лаковой миниатюрной живописи сыграла поддержка ученых-искусствоведов А.В. Бакушинского и В.М. Василенко. Они непосредственно в регионе проводили исследовательскую работу по выявлению истоков местных иконописных традиций, определяли основы предполагаемого стиля мстёрской живописи.

1932 год можно считать условной датой, когда мстёрская лаковая миниатюрная живопись приняла свои законченные, «классические» черты. К этому времени «Пролетарское искусство» наладило производство изделий из папье-маше во Мстёре. Художники расписывали шкатулки, ларцы, футляры для очков, бисерницы и т.д. Изделия выполняли теми же что и в иконописи темперными красками на яично-желтковой эмульсии. Сохранились принципы иконописного письма, однако, сюжеты художники брали из повседневной жизни.

В этом же году во Мстёре была открыта художественная профессионально-техническая школа. В организации процесса обучения помогал предшествующий опыт образовательной деятельности иконописной школы и школы-коммуны, обучение в которых прошли педагоги уже новой профессионально-технической школы. Преподавание в 1930-х гг. происходило в форме группового обучения. Ученики были разделены на две самостоятельных группы: основную и параллельную. В первой ученики с более сильной художественной подготовкой, преуспевающие по учебным предметам, во второй – считающиеся наиболее слабыми и отстающими.

В первый год ученики профтехшколы обучались рисунку с натуры – от простых копийных работ до рисования геометрических форм. Параллельно велось обучение иконописному (черно-красному) рисунку, являющемуся профессиональной пропедевтической основой как для иконописцев, так и для миниатюристов. Ученики делали копии простых орнаментов и пейзажей, учились пользоваться графическими и живописными материалами. На втором году обучения создавали орнаменты и простые композиции. На третий год обучения учеников «подсаживали» к мастерам артели для отработки и улучшения профессионального качества художественного мастерства создаваемых произведений.

Производственное обучение было полностью заимствовано из системы профессионального образования палехской школы. Ко второй половине 1930-х гг. в артель «Пролетарское искусство» начинают приходить специалисты – выпускники профессиональной технической школы. Результаты сказались быстро – произведения мстёрских художников-миниатюристов получили высокую оценку на выставках в Милане (1935), Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Выпускаемый ассортимент преимущественно закупался государством для экспорта.

Так окончательно сформировалось искусство Мстёры. Организаторский талант Ф.А. Модорова, советы В.А. Бакушинского и В.М. Василенко, исторические многовековые традиции мстёрской иконописи, творческие поиски художников Мстёры и возникшее одновременно с деятельностью артели художников профессиональное образование создали художественный промысел. Экспериментальная деятельность мстерских художников 1920–1930-х гг. послужила основой, на которой было возвращено новое поколение педагогов-художников мстёрской лаковой живописи. Старинный метод обучения «подсадничество», благодаря отработке навыков в мастерских нового типа и созданию инновационного учебного заведения перешел, в

систему обучения художников, сохраняя уникальную региональную сущность и традиции искусства.

Основными выводами проведенного исследования, представленного в данной статье, является то, научно-экспериментальная деятельность бывших иконописцев мстерского искусства сформировала основные художественные традиции мстерской лаковой миниатюрной живописи. Экспериментальная деятельность мстерских художников по поиску новых форм и средств выразительности в искусстве косвенно привела к созданию системы профессионального обучения, явилась одной из первых предпосылок создания высшего образования в области мстерской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Альбедиль М. Ф. Русская лаковая миниатюрная живопись. Палех, Мстера, Федоскино, Холуй / М. Ф. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Яркий город, 2007. – 304 с.
2. Бакушинский А. В. Русские художественные лаки / А. В. Бакушинский, Н. Н. Масленников. – Москва : Всекохудожник, 1933. – 31 с.
3. Бакушинский А. В. Искусство Мстеры / А. В. Бакушинский, В. М. Василенко. Научно-исследовательский институт художественной кустарной промышленности. – Москва, Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1934. – 104 с. : ил.
4. Бирюков М. Л. Мстерский ковчег. Из истории художественной жизни 1920-х годов / М. Л. Бирюков. – Москва : Музей современного искусства «Гараж», 2023 – 468 с. : ил.
5. Семеновский Д. Н. Мстера. Очерки / Д. Н. Семеновский. – Москва-Иваново : Государственное издательство Ивановской области, 1937 – 185 с.

Reference

1. Al`bedil` M. F. Russkaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis`. Palex, Mstera, Fedoskino, Xoluj / M. F. Al`bedil`. – Sankt-Peterburg : Yarkij gorod, 2007. – 304 s.
2. Bakushinskij A. V. Russkie xudozhestvenny`e laki / A. V. Bakushinskij, N. N. Maslennikov. – Moskva : Vsekoxudozhnik, 1933. – 31 s.
3. Bakushinskij A. V. Iskusstvo Mstery` / A. V. Bakushinskij, V. M. Vasilenko. Nauchno-issledovatel`skij institut xudozhestvennoj kustarnoj promy`shlennosti. – Moskva, Leningrad : Vsesoyuznoe kooperativnoe ob`edinennoe izdatel`stvo, 1934. – 104 s. : il.
4. Biryukov M. L. Msterskij kovcheg. Iz istorii xudozhestvennoj zhizni 1920-x godov. / M. L. Biryukov. – Moskva : Muzej sovremennogo iskusstva «Garazh», 2023 – 468 s. : il.
5. Semenovskij D. N. Mstera. Ocherki / D. N. Semenovskij. – Moskva-Ivanovo : Gosudarstvennoe izdatel`stvo Ivanovskoj oblasti, 1937 – 185 s.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства

УДК 37.01:745.5

Солопова А.А., аспирант четвёртого курса ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: Semetary.151@mail.ru

Solopova A.A., fourth-year graduate student of the «Higher school of folk arts (academy)», senior lecturer at the department of professional disciplines Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Dzhaliil str., 14, corp. 2. e-mail: Semetary.151@mail.ru

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, член Союза художников России, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhaliilya str., 14, bldg. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

Декоративная роспись, московское письмо:

разработка содержания обучения

The decorative painting of the Moscow school:

developing of the training contents

Аннотация. В данной статье исследуется проблема проектирования содержания обучения мастерству декоративной росписи московское письмо в высшем образовании в Институте традиционного прикладного искусства — Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии). В работе раскрыты особенности московского письма, рассматриваются основные подходы, принципы и методы обучения мастерству. Представлены результаты анкетирования студентов, обучающихся декоративной росписи московское письмо, которые учитывались при создании тематических блоков заданий.

Особое внимание уделяется структурированию содержания обучения, которое предполагает дифференциацию тематических блоков практических заданий и позволяет адаптировать программу для студентов, имеющих среднее общее и среднее профессиональное образование по художественной росписи по металлу – московское письмо.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, декоративная роспись, роспись по металлу, московское письмо, разработка содержания обучения, высшее образование.

Abstract. This article explores the problem of the training contents' formation in the field of the Moscow decorative metal painting in the higher education at the Institute of traditional applied arts – the Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy). The work reveals the artistic features of the Moscow metal painting school, discusses the main approaches, principles and methods of training. It presents the survey results of the students' studies in the field of the Moscow decorative metal painting school, which were used in forming of the thematic program blocks. Special attention is paid to the structuring of the program contents, which takes into account the differentiation in the practical assignments' thematic blocks and allows to adapt the program for the secondary general and secondary professional education students of the Moscow decorative metal painting.

Keywords: traditional applied art, decorative painting, metal painting, Moscow painting, development of training contents, higher education.

Традиционное прикладное искусство является неотъемлемой частью нематериального культурного наследия России. Его сохранение и развитие – важный элемент государственной и социально-экономической политики нашей страны [1]. Однако в современном мире существует риск утраты традиционных видов, техник и мотивов этого искусства из-за влияния массовой культуры и глобализации.

Декоративная роспись московское письмо – высокохудожественный вид традиционного прикладного искусства, имеющий глубокие исторические корни. Для его создания требуются высокий уровень профессиональной подготовки, креативность мышление и время на воплощение художественной идеи [4, с. 388]. Московское письмо отличается от других видов декоративной росписи реалистическим изображением цветочных мотивов, выполненных «вписываемыми» мазками. Особенностью московского письма является наполнение композиций такими элементами, как: бусины, жемчужины, капли воды, перья, насекомые и т.д.; характеризуется сочетанием жанров, например, пейзажа и натюрморта, аниманистикм и цветочных мотивов и различных их комбинаций.

Разработка содержания обучения мастерству декоративной росписи московское письмо является необходимым условием развития не только образования в этой области, но и сбережения уникального вида традиционного прикладного искусства. Впервые в России высшее образование по конкретным видам традиционных художественны промыслов, включая декоративную роспись московское письмо, появилось в 2003 г. Это стало

возможным благодаря созданию Высшей школы народных искусств (академии) и её филиалов.

Педагогическая деятельность Академии и филиалов опирается на теорию научной школы, разработанную академиком Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором В.Ф. Максимович [2]. Учёные и преподаватели вуза разработали содержание обучения мастерству в различных видах традиционного прикладного искусства: М.Ю. Чуракова [10] и Е.В. Ефремов [1] спроектировали содержание обучения ювелирному искусству, О.В. Швецова [9] и А.А. Николаева [5] – художественной вышивке, Ю.Е. Лапина [4] – киришскому художественному кружевному плетению. М.Н. Мочалова работала над развитием содержания обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюры в среднем профессиональном образовании [6]. Однако содержание обучения мастерству декоративной росписи московское письмо в высшем образовании не рассматривалось.

Потребность в разработке нового содержания обучения мастерству декоративной росписи появилась в 2017 г., поскольку существующее содержание более не отвечало современным требованиям: подбор практических заданий не был последовательным – студенты выполняли копии на небольших подносах и панно, копировали роспись миниатюры на шкатулке. В то же время, при выполнении выпускной квалификационной работы роспись выполнялась на крупногабаритных интерьерных изделиях, для создания которой студенты не имели опыта. чувствовали себя профессионально неподготовленными. В 2018-2020 гг. были апробированы экспериментальные учебные программы по мастерству, большая часть практических заданий которых посвящена выполнению росписи по собственным проектам студентов. Однако, этот эксперимент не позволил в полностью решить проблему: студенты не овладели в полной мере техниками росписи, выполняли проекты без учёта технологических особенностей, что обусловило сложность выполнения росписи на изделиях.

Разработка обновленного содержания обучения мастерству декоративной росписи московское письмо велась систематически с 2021 г.

Цель обучения: подготовка художника, создающего уникальные высокохудожественные изделия с декоративной росписью московское письмо, эстетически востребованные в современном социуме.

Задачи обучения:

- усвоение знаний и получение навыков по технологии выполнения и техникам, способам производства изделий декоративной росписи московское письмо;

- приобретение профессиональных знаний и навыков в проектировании и воплощении художественных изделий с декоративной росписью московское письмо;

- формирование творческого подхода и понимания ценности культурно-созидающей деятельности при выполнении изделий с декоративной росписью московское письмо.

Содержание учебной программы и практических заданий сформировано в соответствии с методологическими и дидактическими принципами: интеграции теории и практики; поэтапности; адаптивного обучения; интеграции мастерства с другими дисциплинами; обратной связи и проектного обучения.

Принцип интеграции теории и практики предполагает, что для успешного овладения мастерством декоративной росписи необходима гармония между теоретическими знаниями и практическими навыками. Теоретические занятия включают изучение материаловедения, истории видов декоративной росписи, в частности московского письма, анализ работ мастеров, основы композиции и цветовой теории. Практическая часть предусматривает «постановку руки», выполнение упражнений, копирование росписи с образцов, варьирование образцов в композиционных и колористических аспектах и выполнение росписи по собственному проекту.

Поэтапность предполагает, что обучение должно проводиться в несколько этапов, постепенно углубляя знания и формируя навыки обучающегося. Первый этап – ознакомительный: основы работы с инструментами, материалами, техника «алла прима»; далее изучение более сложных техник «многослойного письма», «по-сквозному» и их комбинация, изображение натюрморта, пейзажа, а также возможность внесения вариаций в образцы росписи. Завершающим этапом обучения является роспись выпускной квалификационной работы по собственному проекту. Примеры образцов практических заданий по этапам обучения представлены на рисунке 1³⁶.

В Высшей школе народных искусств с успехом реализуются все уровни профессионального образования, создана уникальная система непрерывного профессионального образования в области традиционных художественных промыслов по профилям. Преемственность процесса обучения на уровнях среднего профессионального и высшего образования в декоративной росписи московское письмо требует особого внимания при разработке содержания обучения мастерству. Важно учесть дифференциацию тематических блоков и разделов дисциплины для студентов, имеющих среднее общее и среднее профессиональное образование в этой области, соблюдение принципа адаптивного обучения.

Автором статьи проведено анкетирование, направленное на изучение устремлений и мотивов обучающихся декоративной росписи московское письмо. Результаты анкетирования использовались при разработке учебных программ по профессиональным дисциплинам в высшем образовании.

Было создано две группы респондентов: первая состояла из обучающихся среднего профессионального образования (направление подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Вид – художественная роспись по металлу) – 17 человек (возраст

³⁶ Рис. 1-6. – фото автора статьи.

16-21); вторая из бакалавров, имеющих среднее профессиональное образование – 11 человек (возраст 19-26).

Рис. 1. Образцы практических заданий по этапам обучения мастерству декоративной росписи московское письмо в высшем образовании

Анкета для первой группы:

1. Как вы думаете, необходимо ли обучение в системе непрерывного профессионального образования (среднее профессиональное образование – бакалавриат) для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в декоративной росписи?

Результаты ответов: 88,2% «да»; 5,9% «я не знаю»; 5,9 % «нет, достаточно колледжа».

2. Планируете ли вы после завершения среднего профессионального образования получить высшее?

Результаты ответов: 52,9% планируют продолжить обучение по данному виду искусства, 29,4% планируют получить высшее образование по другому профилю; 17,6% не планируют получать высшее образование. Результаты в виде графика представлены на рисунке 2.

Вы планируете после завершения среднего профессионального образования получить высшее образование?

17 ответов

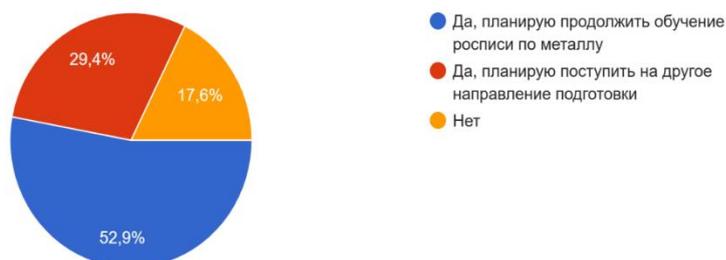

Рис. 2. Результаты анкетирования первой группы

3. Какие задания по мастерству вы хотели бы выполнять, обучаясь на уровне высшего образования?

В ответах перечислены: копии миниатюры, выполнение росписей больших подносов, шкатулок, больших панно, шкатулок; вещей, которые были бы актуальны в современном быте, мебели. Предлагалось вводить темы: космос, химия, необычные цветовые сочетания.

Анкета для второй группы:

1. Почему вы решили получить высшее образование?

Результаты ответов: высшее образование необходимо каждому человеку (63,6%); возможность развивать своё мастерство в области декоративной росписи; желание получить новые знания и опыт; наличие диплома о высшем образовании при трудоустройстве. Результаты в виде графика представлены на рисунке 3.

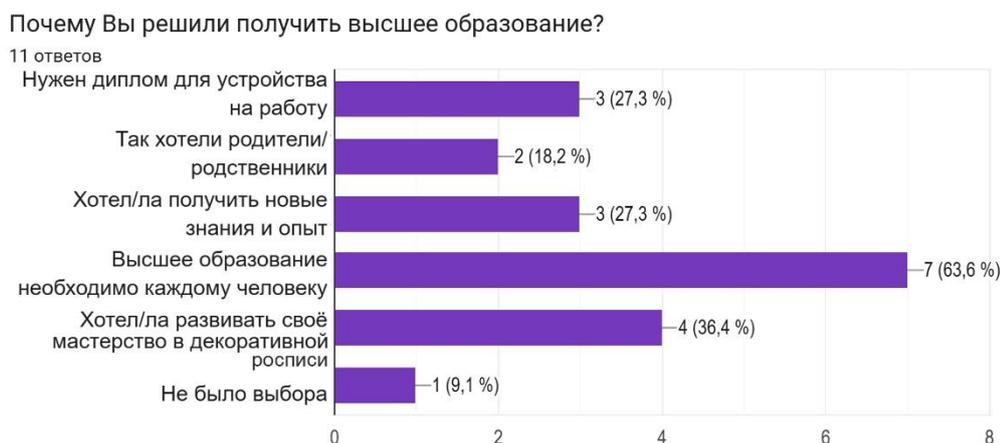

Рис. 3. Результаты анкетирования второй группы

2. Планировали ли вы после завершения среднего профессионального образования продолжать обучение по профилю декоративная роспись? Результаты ответов: 72,7% «да»; 27,3% «нет».

3. Почему после завершения колледжа, вы из множества направлений высшего образования выбрали декоративную роспись?

Вопрос предоставлял респондентам выбор нескольких ответов из списка, в т.ч. собственный вариант ответа.

Результаты ответов: 45,5% «считаю, что среднего профессионального образования мне недостаточно для реализации сложных и интересных идей»; 36,4% «не смог/ла поступить на другое направление подготовки»; 27,3% «хотел/ла развивать своё мастерство в декоративной росписи». Результаты в виде графика представлены на рисунке 4.

4. Считаете ли Вы, что занятия мастерством декоративной росписи в бакалавриате отличались/отличаются от занятий в колледже и помогают/помогали развивать ваши навыки росписи?

Результаты ответов: «Да, в бакалавриате я развиваю/развил свои навыки» ответило (72,7%); «Нет, мой уровень остаётся таким же, как после завершения колледжа» (18,2%); «Да, в бакалавриате навыки определенно развились, но необходимо совершенствовать переход обучающихся с колледжа на бакалавриат» – один респондент, завершивший обучение в 2020 году. Результаты в виде графика представлены на рисунке 5.

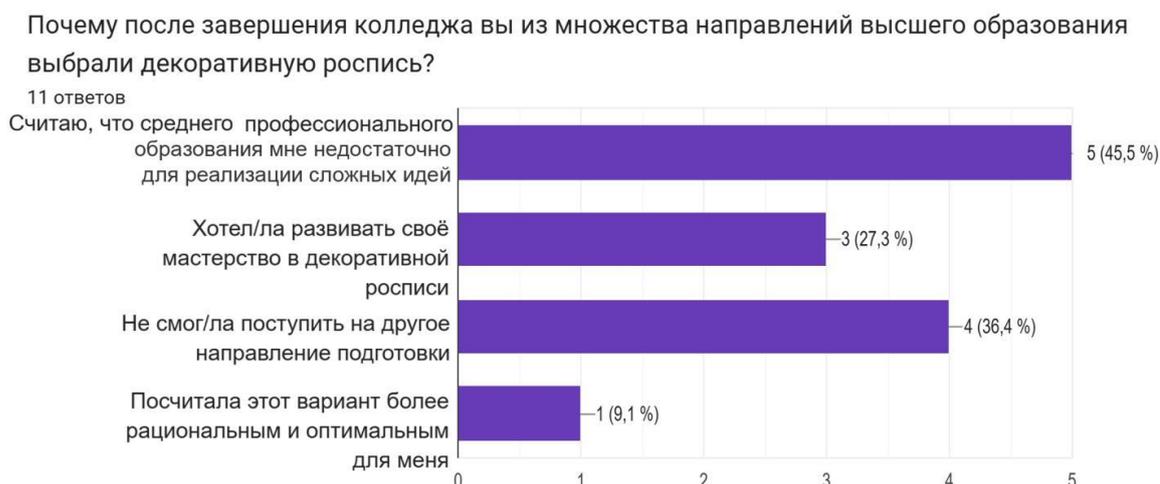

Рис. 4. Результаты анкетирования второй группы

Считаете ли Вы, что занятия мастерством декоративной росписи в бакалавриате отличались/отличаются от занятий в колледж...ют/помогали развивать ваши навыки росписи?

11 ответов

Рис. 5. Результаты анкетирования второй группы

5. Какие задания по мастерству вам кажутся/казались наиболее интересными в бакалавриате?

Результаты ответов: интересными заданиями по мастерству декоративной росписи в бакалавриате 63,6% посчитали «копии миниатюрной живописи», 36,4% «выпускную работу/ роспись по собственному проекту».

Результаты анкетирования показали, что большинство обучающихся среднего профессионального образования планируют повышать свой уровень в декоративной росписи московское письмо на высшей ступени, т.к. считают это необходимым для становления высококвалифицированного художника.

Содержание обучения мастерству декоративной росписи московское письмо разрабатывалось с учётом разного уровня подготовки студентов. Для этого предлагается дифференциация практических заданий. На рисунке 6 представлено структурированное содержание обучения мастерству, учитывающее результаты анкетирования.

Рис. 6. Структурированное содержание обучения мастерству декоративной росписи московское письмо, учитывающее дифференциацию тематических блоков, для студентов с разным уровнем подготовки

В предложенном содержании тематика заданий для студентов, имеющих среднее общее образование и профильное среднее профессиональное делится следующим образом:

- 1-3 семестры темы разные. Студенты после школы осваивают азы мастерства, в то время как студенты после колледжа – новые навыки при выполнении копий лаковой миниатюрной живописи и совершенствуются в росписи более сложных композиций;

- 4 семестр предполагает освоение новой для всех студентов техники росписи «по-сквозному»;

- 5-7 семестры темы одинаковые: натюрморт, цветы и пейзажный мотив и выполнение росписи со сложными цветочными мотивами. Однако предполагается отбор образцов для выполнения производится с учётом индивидуальных особенностей и уровня подготовки. Уже в 5 семестре предлагается дать возможность студенту вводить вариативность в роспись, выполненную по образцу. К 7 семестру степень возможности варьирования повышается. На рисунках 7-8³⁷ представлены подносы, выполненные студентами в рамках темы 7 семестра;

- 8 семестр отводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

Рис. 7. П.А. Зублюк. Поднос «Вариация композиции фрагмента ширмы «Манящий аромат воспоминаний...». 59x43 см. 2021 г. Руководитель А.А. Солопова

Рис. 8. К.М. Казьмина. Поднос «Вариация композиции фрагмента панно «Как хороши, свежи и прекрасны цветы!». 80x60 см. 2023 г. Руководитель А.А. Солопова

Важным принципом при разработке содержания обучения является интеграция мастерства декоративной росписи московское письмо с дисциплинами общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального циклов. Московское письмо отличается реалистичностью изображения, студенту необходимо иметь знания и опыт в академическом рисунке и живописи что даёт возможность изображать растительные мотивы

³⁷ Рис. 7-8. – фото из архива Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».

близко к натуре. Знания по цветоведению и колористике необходимы при выполнении вариаций росписи. Существует прямая взаимосвязь между мастерством и проектированием: студенты изучают выполнение росписи в определённых техниках, а потом создают свои проекты, адаптированные для выполнения в мастерстве. Интеграция дисциплин позволит студентам получить полное представление о роли декоративной росписи в традиционном прикладном искусстве России.

Принцип проектного обучения реализуется в проведении проектных заданий. Они могут являться частью как аудиторной, так и самостоятельной работы студентов, помогают углубить знания и навыки, а также развить умение работать в команде. Проектное обучение предполагает создание коллективных работ, участие в конкурсах, организацию выставок и мастер-классов. Это не только способствует практическому применению полученных знаний, но и формирует у студентов чувство ответственности за конечный результат. Фотографии мастер-классов, проводимых студентами, под руководством преподавателя, представлены на рисунках 9-10³⁸.

Рис. 9. Студентка Е. Зотова проводит мастер-класс по декоративной росписи московское письмо. 2024 г.

Рис. 10. Студенты С. Попова и Д. Петков проводят мастер-класс по декоративной росписи московское письмо. 2024 г.

При реализации обучения мастерству декоративной росписи московское письмо используются особые, разработанные дидактические средства:

- учебно-методические материалы: учебные пособия по темам и разделам дисциплины, методические рекомендации (рис. 11);
- демонстрационные материалы: образцы работ декоративной росписи московское письмо, лучшие проекты студентов, наглядные образцы поэтапного выполнения росписи и современные материалы в виде видеороликов и презентаций (рис. 12).

³⁸ Рис. 9-12. – фото автора статьи.

3. Ефремов Е. В. Совершенствование содержания обучения мастерству будущих художников-ювелиров в высшем образовании : специальность 5.8.7. «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ефремов Евгений Владимирович; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2023. – 176 с.

4. Лапина Ю. Е. Особенности содержания обучения технологии киришского художественного кружевоплетения как фактор развития этого вида искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Лапина Юлия Евгеньевна ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2019. – 250 с.

5. 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.

6. Мочалова М. Н. Содержание обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Мочалова Мария Николаевна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2020. – 211 с.

7. Николаева А. А. Содержание обучения мастерству художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования : диссертация ... кандидата педагогических наук : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Николаева Анна Алексеевна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2017. – 214 с.

8. Солопова А. А. Специфика применения современных дидактических средств в подготовке будущих художников декоративной росписи московское письмо // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург 2022. – № 2. – С. 38-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-09.pdf (дата обращения: 20.08.2024).

9. Федотова О. В. Педагогическая взаимосвязь учебных предметов «мастерство» и «композиция» в профессиональном обучении студентов лаковой миниатюрной живописи : специальность 13.00.08. «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Федотова Ольга Владимировна ; Высшая школа народных искусств (академия). – Москва, 2005. – 166 с.

10. 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 ученой степени кандидата педагогических наук /

Чуракова Марина Владимировна; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург, 2018. – 237 с.

11. 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 (академия). – Санкт-Петербург, 2022. – 202 с.

References

1. Rossijskaya Federaciya. Zakony. O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «O narodnyh hudozhestvennyh promyslah» : Federal'nyj zakon ot 12.12.2023 g. N 585-FZ. – Tekst : elektronnyj // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. – URL: <http://pravo.gov.ru/novye-postupleniya/federalnyy-zakon-ot-12-12-2023-585-fz-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyy-zakon-o-narodnykh-khudozhestv/> (data obrashcheniya: 13.09. 2024).

2. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryv'nogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva» : fenomenologicheskaya karakteristika / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : elektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00028. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 19.08.2024).

3. Efremov E. V. Sovershenstvovanie soderzhaniya obucheniya masterstvu budushhix xudozhnikov-yuvelirov v vysshem obrazovanii : special'nost' 5.8.7. «Metodologiya i texnologiya professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Efremov Evgenij Vladimirovich; Vysshaya shkola narodnyx iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2023. – 176 s.

4. Lapina Yu. E. Osobennosti soderzhaniya obucheniya texnologii kirishskogo xudozhestvennogo kruzhevopleteniya kak faktor razvitiya etogo vida iskusstva : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Lapina Yuliya Evgen'evna ; Vysshaya shkola narodnyx iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2019. – 250 s.

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

6. Mochalova M. N. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional'nom obrazovanii : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Mochalova Mariya Nikolaevna; Vysshaya shkola narodnyx iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2020. – 211 s.

7. Nikolaeva A. A. Soderzhanie obucheniya masterstvu xudozhestvennoj vy`shivki v sisteme neprery`vnogo professional`nogo obrazovaniya : dissertaciya ... kandidata pedagogicheskix nauk : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nikolaeva Anna Alekseevna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2017. – 214 s.

8. Solopova A. A. Specifika primeneniya sovremenny`x didakticheskix sredstv v podgotovke budushhix xudozhnikov dekorativnoj rospisi «moskovskoe pis`mo» // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg 2022. – № 2. – S. 38-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-09.pdf (data obrashheniya: 20.08.2024).

9. Fedotova O. V. Pedagogicheskaya vzaimosvyaz` uchebny`x predmetov «masterstvo» i «kompoziciya» v professional`nom obuchenii studentov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 13.00.08. «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Fedotova Ol`ga Vladimirovna: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Moskva, 2005. – 166 s.

10. 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 uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2018. – 237 s.

11. 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 (akademiya). – Sankt-Peterburg, 2022. – 202 s.

Малышев М.Ю., преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул Московская, д. 1 а., e-mail: dave1962@mail.ru

Malyshev M.Yu., lecturer for the Kholui institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – the branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholui village, Moskovskaya str., 1 a, e-mail: dave1962@mail.ru

**Теории общего тона Н.П. Крымова и возможность ее применения
в холуйской лаковой миниатюрной живописи
The theory of the general tone of N.P. Krymov and the possibility of its use in
the Kholui lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье анализируется вклад Н.П. Крымова в развитие теории живописи и педагогики. Особое внимание уделяется концепции тона, которая стала основой для создания гармоничных и выразительных произведений искусства. Рассматривается применение теории тона Н.П. Крымова в области холуйской лаковой миниатюрной живописи. Статья представляет собой исследование, основанное на анализе произведений искусства и теоретических трудах художника. Изучается применение теории тона Н.П. Крымова в холуйской лаковой миниатюрной живописи на примерах анализа выпускных квалификационных работ студентов Высшей школы народных искусств и работе «Отдых» 1938 г. основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи С.А. Мокина.

Ключевые слова: холуйская лаковая миниатюрная живопись, живопись, цвет, тон, тональность, камертон, пейзаж, художественный образ.

Abstract. The article analyzes the contribution of N.P. Krymov to the development of the theory of painting and pedagogy. Special attention is paid to his concept of tone, which became the basis for creating harmonious and expressive works of art. The application of N.P. Krymov's theory of tone in the field of Kholui lacquer miniature painting is considered. The article is a rigorous scientific study based on the analysis of works of art and theoretical works of the artist. The use of N.P. Krymov's theory of tone in Kholui lacquer miniature painting is studied on the example of the graduation works of the Higher School of Folk Arts and also of the work "Rest" of 1938 by the founder of Kholui lacquer miniature painting S.A. Mokin.

Keywords: kholui lacquer miniature painting, lacquer miniature painting, painting, color, tone, tonality, reference point, landscape, artistic image.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись является уникальным явлением в истории русского искусства. Она сочетает в себе принципы станковой живописи и художественно-стилистические особенности, создавая

неповторимые произведения искусства [1]. Одним из ключевых аспектов, влияющих на качество и выразительность этих работ, является правильное использование тона. В данной статье мы рассмотрим применение тональной системы живописи Н.П. Крымова в области холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Н.П. Крымов был выдающимся русским художником, педагогом и теоретиком живописи. Его работы отличаются глубоким пониманием законов цвета и света, а также вниманием к передаче настроения и атмосферы. Живописец уделял особое внимание тону, считая его основой для создания гармоничных и выразительных произведений искусства. Он также внёс значительный вклад в сценографию, оформляя спектакли во МХАТе, был педагогом, работал в учебных заведениях Москвы и области. Его особенностью было умение развивать индивидуальность каждого ученика, благодаря чему многие стали известными художниками [2].

В своих статьях «О Левитане» и «О Живописи» Н.П. Крымов определяет тон как степень светосилы цвета и общее потемнение или посветление природы в соответствующие моменты дня. Он утверждал, что тон является одним из важнейших факторов, влияющих на восприятие произведения искусства зрителем [4].

Холуйская лаковая миниатюрная живопись является ярким примером того, как теория общего тона может быть применена в искусстве. Н.П. Крымов считал тон основой для создания гармоничных и выразительных произведений искусства, уделяя особое внимание степени светосилы цвета и общему потемнению или посветлению природы в разное время суток, также подчёркивал значимость общей тональности произведения. Он акцентировал внимание на том, что тон должен передавать атмосферу солнечного дня, серого или вечернего состояния, и варьируется в зависимости от времени суток.

Теория общего тона Н.П. Крымова основана на важности тона в живописи. Согласно этой теории, тон, то есть сила света в цвете, является главным элементом живописи. Крымов предложил использовать огонёк свечи или спички в качестве камертона для определения истинной степени освещённости объекта изображения [3]. Эта теория легла в основу педагогического метода Н.П. Крымова, который акцентировал внимание на верности тона в создании пейзажей. Верность тона, по мнению художника, определяет все качества пейзажа, включая его настроение и атмосферу.

Согласно теории тона, основное значение имеет определение тона видимого объекта, который важнее цвета, художник приводит пример, когда на одном из своих пейзажей он окрасил часть неба в один цвет, а другую часть – в другой, однако в тоновом отношении они были близки, и зрители не заметили разницы.

В своих работах Н.П. Крымов передаёт тон, размер и форму предметов, не используя фактурные или другие приёмы передачи материальности. Художник считал, что правильная передача тона, цвета и верных очертаний красочного пятна позволяет достичь верности изображения. Для передачи

верных тональных отношений художник использовал различные методы и приёмы. Например, создавал учебные пейзажи-таблицы, на которых демонстрировал изменение тона и цвета в зависимости от времени суток и погодных условий (рис. 1³⁹). Крымов заметил, что кусты всегда светлее леса, и человеческий глаз может воспринимать серый цвет как траву, если тон задан, верно. В 1934 г. художник создал специальную картину-таблицу, состоящую из девяти вариантов одного и того же сюжета дома на фоне леса. Каждая версия была изображена в разное время суток и при различном освещении, демонстрируя, как меняются тона других предметов и как одна и та же краска меняет тон при ярком солнечном свете и на фоне лунной ночи.

Рис. 1. Н.П. Крымов. Учебная таблица «Изменения в пейзаже отношений по тону и цвету в разное время суток»

Крымов также разработал понятие «общего тона», которое обозначает общее потемнение или посветление природы в определённые моменты дня. Он утверждал, что для начинающего художника тон важнее цвета, так как видеть тон сложнее, чем видеть цвет [5]. Общий тон – это подход к живописи, основанный на важности тона как главного элемента произведения искусства. Н.П. Крымов считал, что тон определяет степень освещённости объекта и влияет на его восприятие зрителем.

Применение теории общего тона Н.П. Крымова в холуйской лаковой миниатюрной живописи заключается в использовании принципов работы с тоном, разработанных художником. Эти принципы включают поиск

³⁹ Рис. 1. – Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах / И. Б. Порто ; редактор А. Самохин – Москва : Искусство XXI век, 2009. – Книга 1. – С. 39. – ISBN 978-5-98051-056-5.

«камертона» — эталонного светлого тона, сравнение предметов с этим тоном для определения силы тона и учёт влияния освещения на цветовую палитру.

Применение «камертона» помогает художникам-миниатюристам из Холуя создавать произведения, которые отличаются верностью тона, материальностью, воздушностью и правдивостью, как это было свойственно живописи И.И. Левитана, оказавшего значительное влияние на творчество Крымова.

Использование теории общего тона Н.П. Крымова с использованием «камертона» анализируется на примере выпускной квалификационной работы (2023) автора данной статьи «Поновление иконы Святой Троицы» (рис. 2⁴⁰, 3). Работая над панно, автор стремится передать общий тон изображения, учитывая различия в интенсивности и светосиле красок. Для этого он использует «камертон», который служит эталоном для определения силы тона каждого элемента в композиции. В процессе работы художник сравнивает тона различных элементов произведения с «камертоном» – белой рубашкой основоположника холуйской лаковой миниатюрной живописи К.В. Костерина – главного действующего лица в композиции, чтобы убедиться в правильном соотношении тонов и передаче общего тона изображения.

Рис. 2, 3. М.Ю. Малышев «Поновление иконы Святой Троицы». 2023 г.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова

⁴⁰ Рис. 2-4, 7. – фото автора статьи.

Рис. 4. М.Ю. Малышев.
Грунт «Поновление иконы
Святой Троицы». 2023 г.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова

Использование теории общего тона в холуйской лаковой миниатюрной живописи, возможно только при строгом соблюдении технологического процесса при выполнении белильного грунта, в котором закладываются основные тональные отношения (рис. 4).

Н.П. Крымов наблюдал за природой в разное время дня и года, изучая соотношение тонов и оттенков. В результате его исследований появились необычные по композиции и цвету пейзажи.

Важность пейзажа заключается в том, что он позволяет художникам передавать красоту и разнообразие природы, её изменчивость и неповторимость в разные времена года и суток. Пейзажные работы помогают художникам развивать своё мастерство и экспериментировать с различными техниками и материалами.

Пейзажные работы в стиле холуйской лаковой миниатюрной живописи характеризуются насыщенными тонами, силой цвета и необычной композицией. Это связано с теорией общего тона, которую разработал Н.П. Крымов. Он считал, что верный общий тон делает цвет цветом, а не краской.

Анализирую раннее произведение С.А. Мокина «На отдыхе» (1938) (рис. 5⁴¹), можно проследить не только схожие с картиной Н.П. Крымова «Летний день пейзаж» 1914 г. (рис. 6⁴²), общие тональные отношения, но и похожее композиционное решение. Также соблюден принцип тонального соотношения неба и его отражения в воде, в котором тон отражение всегда темнее тона неба.

В своей выпускной квалификационной работе «Далёкое детство» (2023) художник Л.Л. Никонов передаёт общие тональные отношения земли, воды и неба, основываясь на теории общего тона (рис. 7). Эта композиция основана на многолетних наблюдениях автора и изучении различных пейзажей в разное время суток и года.

⁴¹ Рис. 5. – Государственный каталог музейного фонда российской федерации // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449818> (дата обращения: 24.08.2024).

⁴² Рис. 6 – Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах / И. Б. Порто ; ред. А. Самохин. – Москва : Искусство XXI век, 2009. – Книга 1. – С. 104. – ISBN 978-5-98051-056-5.

Рис. 5. С.А. Мокин. Шкатулка «На отдыхе». 1938 г.

Рис. 6. Н.П. Крымов. Пейзаж «Летний день». 1914 г.

Рис. 7. Л.Л. Никонов. Пластина «Далекое детство». 2023 г.

Использование теории тона Н.П. Крымова в холуйской лаковой миниатюрной живописи помогает художникам глубже понять законы цвета и света, а также применять их для создания произведений, которые передают настроение и атмосферу. Это позволяет мастерам лаковой миниатюры создавать уникальные и высокохудожественные произведения, которые восхищают зрителей своей красотой и глубиной. Теория общего тона Николая Петровича Крымова подчёркивает значимость тона в живописи и предлагает практические инструменты для передачи верных тональных отношений в произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Литература

1. Бешапошникова Ю. А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи : Палех, Мстера, Холуй : учебное пособие для студентов, обучающихся специальности «Живопись» специализации «Художник – живописец (церковно-историческая живопись)» / Ю. А. Бешапошникова, В. Ю. Борисова, Д. В. Завалей ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018.– 48 с. – ISBN 978-5-6042073-9-0.

2. Бялик В. А. Николай Крымов / В. А. Бялик. – Москва : Белый город, 2001. – 48 с. – ISBN 5-7793-0289-8.

3. Королева С. А. Великие художники. Николай Петрович Крымов / С. А. Королева. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 48 с.

4. Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах. Книга 1 / И. Б. Порто ; редактор А. Самохин.. – Москва : Искусство – XXI век, 2009. – 320 с. – ISBN: 978-5-98051-056-5.

5. Порто И. Б. Николай Крымов : живопись графика театр : каталог-резоне. В 2-х книгах. Книга 2 / И. Б. Порто ; редактор А. Самохин. – Москва : Искусство. – XXI век, 2009. – 256 с. – ISBN 978-5-98051-056-5.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : Palex, Mstera, Holuj : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya special`nosti «Zhivopis`» specializacii «Xudozhnik – zhivopisecz (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`)» / Yu. A. Besshaposhnikova, V. Yu. Borisova, D. V. Zavalej ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2018.– 48 s. – ISBN 978-5-6042073-9-0.

2. Byalik V. A. Nikolaj Kry`mov / V. A. Byalik. – Moskva : Bely`j gorod, 2001. – 48 s. – ISBN 5-7793-0289-8.

3. Koroleva S. A. Velikie xudozhniki. Nikolaj Petrovich Kry`mov / S. A. Koroleva. – Moskva : Direkt-Media, 2011. – 48 s.

4. Porto I. B. Nikolaj Kry`mov : zhivopis` grafika teatr : katalog-rezone. V 2-x knigax. Kniga 1 / I. B. Porto ; redaktor A. Samoxin.. – Moskva : Iskusstvo – XXI vek, 2009. – 320 s. – ISBN: 978-5-98051-056-5.

5. Porto I. B. Nikolaj Kry`mov : zhivopis` grafika teatr : katalog-rezone. V 2-x knjigax. Kniga 2 / I. B. Porto ; redaktor A. Samoxin. – Moskva : Iskusstvo. – XXI vek, 2009. – 256 s. – ISBN 978-5-98051-056-5.

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, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: agarova.fialka@yandex.ru

Agarova 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, Musa Jalil str., 14, corp. 2, e-mail: agarova.fialka@yandex.ru

Богданов С.И., и. о. академика-секретаря Отделения российской словесности Российской академии образования, член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра русского языка и славистики, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, e-mail: bogdanov@raop.ru

Bogdanov S.I., acting academician-secretary of the russian literature department of the Russian academy of education, corresponding member of the Russian academy of education, doctor of philological sciences, professor, head of the Center for russian language and slavic studies, 119121, Moscow, Pogodinskaya st., 8, e-mail: bogdanov@raop.ru.

Язык общения среди молодёжи и его субкультурная природа The communication language of the young people and its subcultural nature

Аннотация. Эта статья об изучении языка современного юношества и его субкультурной природы. Язык молодёжи – это живой организм, который постоянно меняется под давлением как внутренних, так и внешних вещей. В последние годы субкультуры сильно влияют на создание новых языковых форм, таких как сленг, жаргон и неологизмы. В статье рассматриваются главные тренды в развитии языка молодёжи; влияние субкультурных идентификаций, также роль интернета в распространении и изменении этих языковых характеристик. Анализ основывается на социолингвистических исследованиях и примерах из современных субкультур, а также на примерах студенческих работ, с использованием современного сленга и распространённых терминов.

Ключевые слова: молодёжный язык, субкультура, сленг, жаргон, интернет, идентичность, студенческие работы.

Abstract. This article is about the study of the language of the contemporary young people and its subcultural nature. The language of the young people is the living organism which is ever changing under the pressure of both internal and external factors. In recent years, subcultures have strongly influenced new language forms such as slang, jargon and neologisms. This article examines the main trends

in the development of the young people's language; the subcultural influences as well as the role of the Internet which make changes in the linguistic characteristics. The analysis is based on the sociolinguistic research and on the examples from the modern subcultures, as well as on the examples of the student work, which include modern slang and common terms.

Keywords: young people's language, subculture, slang, jargon, internet, identity, student work.

*Язык всем знаниям и всей природе ключ
Г.Р. Державин*

Язык молодых людей – это особый феномен, который является важным знаком социальных и культурных перемен в обществе. Язык молодежи, его черты и структура всегда вызывали интерес у ученых, т. к. он меняется и близок к субкультурам, в которых молодые люди активно участвуют. В настоящее время язык молодежи сильно изменился под влиянием интернета в процессе глобализации и цифровых технологий

Молодежный язык и его взаимодействие с подкультурами – важная тема для социолингвистических и культурных исследований. Языковые возможности являются основными отражателями сознания общества. Это не только связь среди людей, но и способ выражения «себя» для каждого члена социума и даже его общественного статуса. В эпоху глобализации и обмена информацией язык молодежи чрезмерно «пёстрый» и сложный. В нем смешаны элементы разных культур, подкультур и сетевых сообществ, поэтому это интересная тема исследования как в лингвистическом плане, так и в культурном аспекте [3].

Целью исследования было изучить субкультурную природу языка молодежи в контексте этих изменений, а также изучить его влияние на общую языковую картину современного общества.

В исследовании решались задачи:

- выявление черт речи молодежи в рамках разных групп.
- изучение влияния цифровых средств и глобализации на создание новых языковых форм.
- изучение культурных факторов, которые действуют на рост языка молодёжи.
- изучение особенностей языковых изменений в разных областях России.

Для выполнения поставленных задач использовались следующие методы:

социолингвистический анализ – можно рассмотреть язык в контексте социальных перемен и его влияние на различные субкультуры;
контент-анализ материалов из интернет-сообществ и социальных сетей, что позволило выявить современные тенденции в языке молодёжи;
качественные интервью с представителями различных молодёжных субкультур для сбора эмпирических данных о языковых практиках и их связи с субкультурной идентичностью.

Язык молодёжи имеет много черт, которые делают его особенным и простым для распознавания. К главным распознаваемым признакам можно отнести сленг, жаргон, заимствования из иностранных языков, «культура», «эволюция», «анатомия», «территория», интернет-лексика.

- *Сленг.* Молодые люди часто применяют жаргонные слова, что показывает их связь с конкретной социальной группой или культурой. Жаргон не только добавляет новые термины в речь, но и создаёт трудности между молодёжью и иной возрастной группой людей.

Примеры сленга: «го» – давай, согласен; «ловить хайп» – привлекать внимание, становиться популярным; «топ» – отличный, превосходный; «чекнуть» – посмотреть, проверить.

- *Жаргон.* В каждой группе людей есть свои слова, которые могут знать только те, кто в этой группе. Например, слова игроков включает такие фразы как «задержка», «возврат», «пожертвование», что связано с игровым процессом.

- *Заимствования из иностранных языков.* Влияние мировой связи сделало так, что в речи молодёжи часто встречаются слова из английского языка. Например, «компьютер», «интернет», «шоу», «стиль», «спорт». И из других языков – французского: «балет», «шарф», «кафе», «мода», «кулинария»; немецкого: «бутерброд», «школа», «билет», «замок», «город»; латинского: «автор», «культура», «эволюция», «анатомия», «территория».

- *Интернет-лексика.* Главной частью молодёжного языка стали слова и фразы, появившиеся благодаря общению в интернете. Например, «аккаунт» – учётная запись, «бот» – специальная программа, «жечь» – несуразность, «лук» – вид, внешность, «пацталом» – смешной текст.

Роль субкультур в формировании языка молодёжи

Субкультуры имеют важную роль в создании языка молодёжи, создавая особые языковые черты и стильные формы, которые отделяют каждую группу другой от общей социальной массы. Субкультура, как определённая группа людей с общими интересами, правилами и ценностями, неизбежно влияет на языковую идентичность своих участников. Основная цель языка в субкультурах – служить средством самоидентификации. Подчеркнуть уникальность и создать барьер между «своими» и «другими».

Одним из самых ясных проявлений влияния подгрупп на речь является создание сленга и жаргона, которые отделяют одну подгруппу от другой. Например, подгруппа «Хип-хопа» добавила в язык много особенных слов, таких как «бит», «флоу» и «баттл», которые теперь известны далеко за границами этой культурной группы. Для участников подгруппы такие слова – это не только средства общения, но и способы передачи принадлежности к данной группе. Сленг и «странные» слова молодежной субкультуры тоже имеют защитную роль – они делают свою особую систему слов, понятную лишь тем, кто в данных группах, что даёт возможность не только выделиться, но и оставить свою неповторимость в мире «открытой информации».

Во многих малых культурах слова становятся способом показать недовольство против главной культуры и общественных правил. Например, в

панк-движении слова часто применяли для осуждения общества и системы, создавая резкие грозные выражения, которые шокировали и ломали привычные границы слов. В этих случаях язык становится частью символической борьбы за свободу, личность и право на выражение себя.

Цифровые средства и интернет-группы создали новую обстановку для формирования языковых норм между молодыми людьми. Подкультуры, возникшие в интернете (например, геймерские группы или мем-культура), сильно влияют на слова современных молодых людей, создавая новые слова и фразы, которые быстро расступаются благодаря соцсетям и онлайн-платформам [1]. В таких подкультурах как геймерская или аниме-группы молодёжь создаёт и активно использует особый жаргон, который не всегда понятен людям вне этих групп. Например, такие термины, как: «оп», «лаг», «донат», «кек» или «вайб», быстро вошли в повседневный язык, но их значение и использование могут значительно варьироваться в зависимости от контекста и субкультуры.

Музыкальные группы – рок, панк и рэп, сильно влияют на язык молодёжи. Музыка – это мощный способ передачи чувств, мыслей и ценностей, и её влияние часто выходит за пределы обычного прослушивания. Тексты и слова, используемые в песнях, становятся частью повседневной речи молодёжи; это происходит не только через конкретные фразы, но также ввиду новых образов и значений в языке [4]. Например, рэп-культура принесла в язык не только музыкальные слова, но и свой способ общения, который основан на ритме и ясности слов. Это часто использует молодёжь в их ежедневной жизни.

Интересной чертой субкультур является их умение менять взгляды на общественные табу в языке. Субкультуры часто позволяют себе нарушение обычных норм общения, включая использование запрещённых слов. Такие слова, как правило, неуместны в формальной речи, но внутри субкультуры они могут становиться положительными или нейтральными, например, использование грубых слов или язвительных фраз в субкультурах может считаться знаком члена группы, а не как признак агрессии.

Сеть и цифровые средства повлияли на создание нового языка среди молодёжи. Благодаря сети молодые люди могут видеть мировой культурный контент, что сделало быстрее процесс заимствования и распространения свежих слов и фраз. Виртуальные платформы стали главным местом для общения, это изменило не только саму связь, но и её суть.

Лексика интернета стала важным элементом современного языка. Слова, как «мем», «тролль», «фейл», «хайп» широко используются благодаря активности молодёжи в интернете. Эти слова быстро проникают из онлайн-пространства в повседневное общение, становятся частью основного словаря молодёжи. Подобные слова активно применяются в соцсетях, в комментариях к постам и в переписках. Это делает язык более гибким, но также быстро меняющимся, так как популярные выражения часто сменяют друг друга по интернет-трендам.

Соцсети стали важными местами для распространения новых языковых форм. Платформы, как VK, Twitter (X), Instagram, создают условия для быстрого роста мемов, фраз и новых слов. Вирусные фразы, которые возникли в этих сетях быстро становятся модными и находят место в разговорной речи [5]. Молодёжь активно берет и меняет эти выражения для своего использования, что позволяет им выражать эмоции и мысли более ясно, а также креативно, с их точки зрения!

Англицизмы стали важной частью языка молодых людей из-за глобализации и доминирования англоязычной интернет-культуры. Молодёжь часто использует слова и выражения, заимствованные с английского языка, как «контент», «лайк», «стрим», «флекс» [2]. Это связано с широким распространением западной музыки, фильмов, компьютерных игр и соцсетей, которые влияют на языковые практики молодежи. Англицизмы нередко используются вместе с русскими словами, создавая гибридные формы и приживаются в повседневной речи.

Хотя есть общие тренды, речь молодёжи в России показывает местные отличия. В больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, молодёжь более готова к новшествам и заимствованиям, активно пользуется англицизмами и интернет-сленгом, следя за мировыми модами. Это связано с большей возможностью доступа к международному контенту и влиянием мировой культуры. В небольших городах речь молодёжи может быть более строгой, сохраняя местный говор и произношение, в том числе диалектизмы и обычные способы общения. Но интернет-культура медленно сглаживает эти различия.

В Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Высшей школы народных искусств (академии) было дано задание студентам на дисциплине «Русский язык и культура речи» проанализировать собственную речь и речь сокурсников, написать доклад на тему: «Так говорит молодёжь». В своих работах студенты использовали повседневные примеры собственной речи и высказываний! 25-35 слов в каждом докладе были аналогичными. Причём в работах говорится о том, что речь молодежного сленга невозможно не понять, это достаточно просто, внятно и доступно!

Приведу несколько примеров: в работе О. Короткова сказано о желании быть услышанными, понятыми и написано в форме просьбы представителям старшего поколения – «не отставать от возрастающего темпа жизни!» В работе Д. Анискиной говорится о «динамичном и живом феномене» современном молодежном языке, который меняется ежесекундно. В алфавитном порядке представлены примеры слов, часто употребляемых её группой: «актуалочка, база, вышка, газлайтить, душнила, забить, изи, краш, лизнуть, мемы, нормис» и т. д. В докладе М. Маркевич написано о бесполезности давления на изменение речи молодёжи, стремление устранить старшим поколением жаргонов и англицизмов

Язык молодёжи – это трудный и многослойный феномен, который показывает субкультурную природу молодежных групп. Влияние субкультур, цифровых технологий и глобализации на язык молодёжи становится всё более

заметным! Молодёжный язык не только отображает культурные изменения, но тоже активно формирует их, становясь важным инструментом для самовыражения и идентификации. Изучение таких процессов позволяет лучше понять как современные молодёжные субкультуры влияют на общество в целом, а также на развитие языка в частности.

Литература

1. Васильчук Е. О. Субкультурные идентификации современной молодежи: особенности и факторы появления / Е. О. Васильчук. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2012. – № 3. – С. 21-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/subkulturnye-identifikatsii-sovremennoy-molodezhi-osobennosti-i-factory-royavleniya> (дата обращения: 26.09.2024).

2. Иванова Н. С. Язык молодежи и его субкультурная природа / Н. С. Иванова. – Текст : электронный // Известия Уральского государственного университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры / Н. С. Иванова. – 2007. – Том 50, № 21. – С. 122-128. – URL: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23046/1/iurp-2007-50-19.pdf> (дата обращения: 26.09.2024). – EDN: IUJMOV.

3. Лучинкина А. Л. Актуальность исследования молодёжных субкультур / А. Л. Лучинкина. – Текст : электронный // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2012. – № 9-1. – С 164-166. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20901322_45834329.pdf (дата обращения: 26.09.2024). EDN: RPJZDZ.

4. Роль русского языка как иностранного в межкультурной коммуникации в молодёжной среде. – Текст : электронный // Студопедия : сайт. – URL: https://studopedia.ru/15_105031_rol-russkogo-yazika-kak-inostrannogo-v-mezhkulturnoy-kommunikatsii-v-molodezhnoy-srede.html (Дата обращения: 26.09.2024).

5. Шовкеев А. В. Молодежные субкультуры: самовыражение и социокультурное влияние / А. В. Шовкеев. – Текст : электронный // Актуальные исследования. – 2023. – № 52-2 (182). – С. 92-95. – URL: <https://apni.ru/article/7994-molodezhnie-subkulturi-samovirazhenie> (дата обращения: 26.09.2024). – EDN: BREPWE.

References

1. Aleksandrova N. M. Professiologicalheskie osnovy` razrabotki soderzhaniya pedagogicheskix disciplin v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova, S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (48). – S. 65-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-65-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-15.pdf (data obrashheniya: 20.09.2024).

2. Aleksandrova N. M. Uslovnoe ob`edinenie ponyatij professiologii v deyatel`nostno-normativnuyu i professiologo-psixologicheskuyu gruppy` / N. M. Aleksandrova // Professiologiya pedagogicheskogo obrazovaniya : metodologiya

issledovaniya : koncepciya. – Sankt-Peterburg : uchrezhdenie RAO «Institut pedagogicheskogo obrazovaniya», 2010. – 88 s. – ISBN978-5-902064-41-1. S. 28-31

3. Aleksandrova N. M. Deyatel`nostny`j podxod v professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya / N. M. Aleksandrova // *Professiologiya pedagogicheskogo obrazovaniya : metodologiya issledovaniya : koncepciya* . – Sankt-Peterburg : uchrezhdenie RAO «Institut pedagogicheskogo obrazovaniya», 2010. – S. 46-54 – ISBN978-5-902064-41-1.

4. Teoriya professiologii pedagogicheskogo obrazovaniya : monografiya / N. M. Aleksandrova, L. A. Lomanova, V. D. Lobashev [i dr.] ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : Rossijskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena, 2013. – T. 11. – 230 s. – ISBN 978-5-8064-1803-7.

5. Czvy`k V. A. Professiologiya v strukture social`no-gumanitarnogo znaniya / V. A. Czvy`k. – Tekst : e`lektronny`j // *Vestnik RUDN. Seriya: Sociologiya*. – 2008. – № 4. – С. 21-27. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professiologiya-v-strukture-sotsialno-gumanitarnogo-znaniya> (data obrashheniya: 25.09.2024).

6. Shadiev R.D. Pedagogicheskaya model` professional`nogo obrazovaniya v yuvelirnom iskusstve: osnovny`e parametry` koncepcii / R. D. Shadiev, I. B. Kamolov. – Tekst : e`lektronny`j // *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*. – 2014 – № 11-12. – S. 137-141. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-model-professionalnogo-obrazovaniya-v-yuvelirnom-iskusstve-osnovnye-parametry-kontseptsii> (data obrashheniya: 28.09.2024).

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)*

УДК 37.01:378.6

Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Shapovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the Department of Humanities Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the «Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, corp. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

Богданов С. И., и. о. академика-секретаря Отделения российской словесности Российской академии образования, член-корреспондент РАО, доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра русского языка и славистики, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, e-mail: bogdanov@raop.ru

Bogdanov S. I., acting academician-secretary of the russian literature department of the Russian academy of education, corresponding member of the Russian academy of education, doctor of philological sciences, professor, head of the Center for russian language and slavic studies, 119121, Moscow, Pogodinskaya st., 8, e-mail: bogdanov@raop.ru.

Технология развития критического мышления как ресурс реализации образовательных инноваций в вузе Technology of critical thinking development as a resource for the realization of educational innovations in the university

Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения технологий инновационного обучения, раскрывается дидактический потенциал технологии развития критического мышления. Автор представляет опыт разработки и реализации технологии развития критического мышления на примере деятельности институтов – структурных подразделений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа народных искусств (академия)». В числе методов и приёмов технологии анализируется проведение дискуссионного часа, иммерсионного мини-спектакля, процессы интерпретационной переработки текстов и возможности их визуализации. Намечаются перспективы включения технологии развития критического мышления в деятельность по созданию открытой многокомпонентной

системы традиционных художественных промыслов (методика приобщения к традиционным художественным промыслам).

Ключевые слова: технология развития критического мышления, образовательные инновации, образовательная среда вуза, визуализация, вербализация, учебная деятельность, научно-исследовательская работа, профессиональная деятельность.

Abstract. The article examines the problem of introducing innovative learning technologies and reveals the didactic potential of critical thinking development technology. The author presents the experience of developing and implementing the technology for developing critical thinking using the example of the activities of the institutes – structural divisions of the Federal state budgetary educational institution of higher education «Higher school of folk arts (academy)». Among the methods and techniques of the technology, the following are analyzed: holding a discussion hour, an immersion mini-performance, processes of interpretative processing of texts and the possibilities of their visualization. Prospects for including the technology for developing critical thinking in the activities to create an open multi-component system of traditional artistic crafts are outlined.

Keywords: technology of critical thinking development, educational innovations, educational environment of the university, visualization, verbalization, educational activities, research work, professional activities.

Внедрение образовательных инноваций в Высшей школе народных искусств (академии) представляет сложный процесс непрерывного совершенствования деятельности этого уникального учреждения высшего образования в области традиционных художественных промыслов. В центр внимания управления вузом перемещаются вопросы мотивационно-ценностного аспекта управления инновационным потенциалом образовательной среды академии (внутренней и внешней) [8], проблема разработки и реализации содержания развивающего образования в области традиционных художественных промыслов.

Диссертационные работы преподавателей вуза (более двадцати) характеризуются практической значимостью для обновления форм, методов и средств обучения и воспитания будущих художников традиционного прикладного искусства (И.Э. Агапова, И.А. Безина, М.В. Ермакова, С.Ю. Камнева, Ю.И. Кривокубова, М.Н. Мочалова, М.А. Салтанов, О.В. Федотова, О.В. Швецова и др.). Представляется важным то, что инновационные процессы значительно усиливаются в структурных подразделениях вуза – в институтах, расположенных на территории исторических центров возникновения и развития конкретных видов традиционных художественных промыслов. Например, в Москве и Московском регионе – Федоскино, Богородское, во Владимирской области – Мстёра, в Ивановской области – Холуй и др. Активное взаимодействие и сотрудничество институтов академии, по наблюдениям учёных вуза, позитивно влияют на повышение качества их деятельности [2, 3, 5, 9, 11].

Н.М. Александрова, исследуя проблему технологии инновационного обучения, приходит к выводу о том, что в академии и её структурных подразделениях (институтах) «чаще всего используются в процессе обучения по различным дисциплинам такие технологии, как: развитие творческих умений, освоение способов проектирования и моделирования художественных изделий; формирования художественного типа личности...» [2, с. 56].

Предложенные Н.М. Александровой технологии обучения в области подготовки в высшем образовании художников традиционного прикладного искусства, по справедливому мнению учёного, могут инициировать обсуждение «технологий обучения на страницах данного сетевого научного издания» [2, с. 63], т.е. в журнале «Традиционное прикладное искусство и образование». Такое предложение мотивировало интерес к исследованию проблемы разработки и реализации других технологий, в частности, – технологии развития критического мышления у будущих художников традиционного прикладного искусства на примере институтов Высшей школы народных искусств (академии): Институт традиционного прикладного искусства – Московский филиал, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Богородский институт художественной резьбы по дереву, Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи, Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова.

Инвариантные компоненты теоретико-методологической базы технологии развития критического мышления у будущих художников традиционных художественных промыслов определяются её объективными характеристиками, соответствующими основным направлениям стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии):

- приоритет научно-исследовательской работы во всех сферах учебной, профессиональной, художественной, проектной, творческой, организационно-управленческой, педагогической деятельности;

- психолого-педагогическая поддержка формирования у обучающихся способностей к объективному, логическому анализу фактов и информации, к аргументированному, ответственному решению актуальных проблем;

- создание условий для осознанного интерактивного включения студентов в научно-исследовательскую, учебную, профессиональную деятельность в целях оптимизации их интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического развития;

- укрепление внутренней образовательной среды вуза для усвоения будущими художниками традиционного прикладного искусства способности к самоорганизации учебной, профессиональной, научно-исследовательской работы, к самостоятельной, аналитической и рефлексивно-оценочной деятельности.

Содержание технологии развития критического мышления, отмечают А.В. Бутенко, Е.А. Ходос, Н.А. Якунина, А.В. Рожкова [7, 10, 12], отражают многовекторность обучения, признанного целенаправленным процессом «организации деятельности обучающихся по овладению знаниями,

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [1]. Следовательно, технология развития критического мышления структурируется деятельностью, ориентированной на:

- развитие интеллектуальных способностей;
- готовность к приобретению опыта актуально значимой деятельности (например, научно-исследовательская, профессиональная, учебная);
- применение знаний в жизни – в практической деятельности;
- на формирование мотивации продуктивных видов учебной, профессиональной, научно-исследовательской работы.

Основными видами реализации технология развития критического мышления студентов признаются индивидуальная работа, работа «в паре», коллективная – в группе или фронтальная. Широко распространённым методом реализации технологии развития критического мышления является диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса. К числу методов и приёмов использования технологии развития критического мышления относятся такие, как: интерпретационная переработка текста, визуализация вербальной информации, вербализация содержания схем или таблиц, составление тематического глоссария, алгоритмизация учебной, профессиональной или научно-исследовательской работы, написание конспекта по ключевым словам текста, формирование публичного выступления на основе тезисов доклада и др.

Технология развития критического мышления предполагает применение культуроориентированных средств обучения, например, —произведений искусства или их копий, репродукций (литература, живопись, традиционные художественные промыслы, скульптура и др.). Остановимся на некоторых примерах использования технологий критического мышления в процессе изучения студентами таких учебных дисциплин, как: русский язык и культура речи, педагогика, методика преподавания специальных дисциплин, на учебной практике «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», на педагогической практике.

На первом курсе при изучении русского языка и культуры речи технология развития критического мышления используется в работе над следующими заданиями:

- составить устно рассказ-повествование «Как я готовлюсь к просмотру моих творческих работ»;
- представить текст описания «Лучший экспонат нашего учебно-методического кабинета»;
- создать текст рассуждения на тему «Выпускная квалификационная работа студента: уникальна или оригинальна?»;
- организовать экскурсию для абитуриентов института на тему «Иллюстрации к произведениям устного народного творчества в интерьере

здания Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова».

На втором курсе технология развития критического мышления применяется при оформлении и ведении читательского дневника студента Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. Рекомендуется оформление читателями аннотаций, отзывов, рецензий к прочитанным произведениям писателей и поэтов России. Например, в читательском дневнике студентки И.Ю. размещены аннотации, отзывы, рецензии к 120 произведениям русской литературы. Студенты второго курса к зачёту выполняли задания на составление глоссария ключевых понятий по предмету русская литература. В процессе выполнения этого задания обучающиеся использовали речеведческий словарь Т.А. Ладыженской.

На третьем курсе студенты Института традиционного прикладного искусства, Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова, Богородского института художественной резьбы по дереву, Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, Холуйского института лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова выполняли задание по педагогике – на визуализацию ключевых понятий образование, обучение, воспитание. Технология развития критического мышления составляла основу структурирования студентами:

- процесса и содержания обучения;
- образовательной среды института (внутренней).

Работа в группах предполагала выполнение функций – либо исполнителей задания, либо экспертов. Например, исполнители задания готовили заседание круглого стола «Воспитание культуры ручного труда у будущих абитуриентов института». Группа экспертов оценивала выступления исполнителей по балльно-рейтинговой системе Академии. При аттестации студентов третьего курса по дисциплине педагогика оценивалась работа по составлению глоссария «Технология развития критического мышления».

На учебной практике «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» (3 курс) рассматривались проблемы реализации принципа наглядности на занятиях по исполнительскому мастерству. Студентам предлагалось оценить дидактический потенциал изделий традиционных художественных промыслов, для чего рекомендовалось обратиться к одному из видов искусствоведческого анализа произведений традиционных художественных промыслов. При этом обучающиеся доказывали или опровергали мнение о том, что изделие традиционного художественного промысла в данной педагогической ситуации признаётся культуроориентированным средством обучения.

На практике применялся метод интерпретационной переработки текста. Этот метод структурируется следующими приёмами:

- чтение текста;
- анализ текста (тема, идея – основная мысль, последовательность изложения, ключевые понятия, прагматическая установка);

- конспектирование текста (с введением в текст конспекта всех ключевых понятий);
- составление тезисов для подготовки к публичному выступлению;
- экспертиза коммуникативных качеств публичного выступления студента.

Такая работа проводилась по материалам статей В.Ф. Максимович, учебного пособия А.Н. Новикова [4, 6].

В индивидуальное задание студентов включалась работа по подготовке эссе на тему «Развитие критического мышления студентов в процессе обучения в институте: опыт и проблемы».

На четвёртом курсе на занятиях по методике преподавания специальных дисциплин студенты визуализировали Алгоритм подготовки выпускной квалификационной работы (оформление графической части проекта, композиционные эскизы, колористические эскизы, изготовление изделия, текст пояснительной записки, представление работы на рецензию, подготовка к выступлению с докладом на процедуре защиты).

При прохождении педагогической практики студенты четвёртого курса организовывали проведение круглого стола по вопросам владения УК-6: формирование способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. Под руководством аспиранта А.А. Солоповой практикантами организован иммерсивный мини-спектакль «Диалог поколений в произведениях традиционного прикладного искусства Москвы и Московской области». Практикантами на основе технологии развития критического мышления проведён дискуссионный час «Нужно ли давать название изделию традиционного художественного промысла?» для студентов колледжа.

Представленный в статье опыт реализации технологии критического мышления в институтах Высшей школы народных искусств (академии) соответствует целям и задачам деятельности по разработке открытой многокомпонентной системы традиционных художественных промыслов (методика приобщения к традиционным художественным промыслам).

Литература

1. Российская федерация. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 25.09.2024)

2. Александрова Н. М. Понятийное поле технологий обучения в высшем образовании в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (41). – С. 55-65 . DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-55-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-08.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

3. 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 соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с.

4. Максимович В.Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 378-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 26.09.2024).

5. Максимович В. Ф. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (38). – С. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

6. Новиков А.М. Методология: основания методологии, методология научного исследования, методология практической деятельности, введение в методологию художественной деятельности, методология учебной деятельности, введение в методологию игровой деятельности : учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Издание 2-е, исправленное. – Москва : КРАСАНД, 2013. – 627 с. – ISBN 978-5-369-00556-3.

7. Рожкова А. В. Обзор научных теорий формирования критического мышления в исследованиях российских и западных учёных / А. В. Рожкова // Мир науки. Педагогика и психология : электронный журнал. – 2023. – Т. 11. – № 5. – 10 с. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/68PSMN523.pd> (дата обращения: 26.09.2024).

8. Свиридов А. И. Инновационный потенциал образовательной среды : сущность, содержание / А. И. Свиридов, Т. И. Султанбеков // Современное педагогическое образование. – Москва, 2022. – № 6. – С. 170-174. – DOI 10.24412/2587-8328-2022-6-170-174. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-potentsial-obrazovatelnoy-sredy-suschnost-soderzhanie> (дата обращения: 26.09.2024).

9. Федотова О. В. Стратегия развития непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства России / О. В. Федотова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-63. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-sfere-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-rossii> (дата обращения: 26.09.2024).

10. Ходос Е. А. Критическое мышление: метод, теория, практика : учебно-методическое пособие : учебное пособие для преподавателей и

студентов педагогических вузов / Е. А. Ходос, А. В. Бутенко. – Москва : МИРОС, 2002. – 173 с. – ISBN 5-7084-0231-8.

11. Шаповалова И. А. Междисциплинарный подход к организации процесса обучения будущих художников традиционных художественных промыслов / И. А. Шаповалова // Традиционное 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://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

12. Якунина Н. А. Критическое мышление: аналитическое осмысление понятия / Н. А. Якунина // Гаудеамус. – Тамбов, 2019. – № 4 (42). – С. 21-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskoe-myshlenie-analiticheskoe-osmyslenie-ponyatiya> (дата обращения: 26.09.2024).

References

1. Rossijskaya federaciya. Federal'nyj Zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 № 273-FZ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 25.09.2024)

2. Aleksandrova N. M. Ponyatijnoe pole texnologij obucheniya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 55-65 . DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-55-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-08.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

3. 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 soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s.

4. Maksimovich V.F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva // Nauchnyj dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 378-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 26.09.2024).

5. Maksimovich V. F. Osnovny`e napravleniya strategicheskogo razvitiya Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – 2030 / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (дата обращения: 26.09.2024).

6. Novikov A.M. Metodologiya: osnovaniya metodologii, metodologiya nauchnogo issledovaniya, metodologiya prakticheskoy deyatel`nosti, vvedenie v metodologiyu xudozhestvennoj deyatel`nosti, metodologiya uchebnoj deyatel`nosti,

vvedenie v metodologiyu igrovoj deyatel`nosti : uchebno-metodicheskoe posobie / A. M. Novikov, D. A. Novikov. – Izdanie 2-e, ispravlennoe. – Moskva : KRASAND, 2013. – 627 s. – ISBN 978-5-369-00556-3.

7. Rozhkova A. V. Obzor nauchny`x teorij formirovaniya kriticheskogo my`shleniya v issledovaniyax rossijskix i zapadny`x uchyony`x / A. V. Rozhkova // Mir nauki. Pedagogika i psixologiya : e`lektronny`j zhurnal. – 2023. – T. 11. – № 5. – 10 s. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/68PSMN523.pdf> (data obrashheniya: 26.09.2024).

8. Sviridov A. I., Sultanbekov T. I. Innovacionny`j potencial obrazovatel`noj sredy` : sushhnost`, sodержanie / A. I. Sviridov, T. I. Sultanbekov // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. – Moscow, 2022. – № 6. – S. 170-174. – DOI 10.24412/2587-8328-2022-6-170-174. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyy-potentsial-obrazovatelnoy-sredy-suschnost-soderzhanie> (data obrashheniya: 26.09.2024).

9. Fedotova O. V. Strategiya razvitiya nepreryvno professional`nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii / O. V. Fedotova // Vestnik Rossijskogo universiteta družby` narodov. Seriya: Psixologiya i pedagogika. – Moskva, 2011. – № 4. – S. 58-63. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-razvitiya-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-sfere-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva-rossii> (data obrashheniya: 26.09.2024).

10. Xodos E. A. Kriticheskoe my`shlenie: metod, teoriya, praktika : uchebno-metodicheskoe posobie : uchebnoe posobie dlya prepodavatelej i studentov pedagogicheskix vuzov / E. A. Xodos, A. V. Butenko. – Moskva : MIROS, 2002. – 173 s. – ISBN 5-7084-0231-8.

11. 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. – Sankt-Peterburg, 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: 26.09.2024).

12. Yakunina N. A. Kriticheskoe my`shlenie: analiticheskoe osmy`slenie ponyatiya / N. A. Yakunina // Gaudeamus. – Tambov, 2019. – № 4 (42). – S. 21-26. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskoe-myshlenie-analiticheskoe-osmyslenie-ponyatiya> (data obrashheniya: 26.09.2024).

УДК 37.01:739.2

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, член Союза художников России, профессор кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the union of artists of Russia, professor, professor of the department of social-humanitarian and natural science disciplines of the Institute of traditional applied arts of the «Higher school of folk arts (academy)», 115573, Moscow, Musa Dzhallilya str., 14, bldg. 2, e-mail: dronovanona@mail.ru

Дракина И.К., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

Drakina I.K., doctor of pedagogical sciences, professor, of the department of theory and methodology of professional education of the «Higher school of folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboedov canal embankment, 2, Lit. A, e-mail: drakina.ir@yandex.ru

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

Amirgazin K.J., doctor of pedagogical sciences, professor of the Siberian institute of traditional applied art – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 644045, Omsk city, M. Nikiforov street, 5, e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Взаимосвязь учебных дисциплин при освоении проектирования ювелирных изделий в высшем образовании **Interrelation of academic disciplines in mastering jewelry design in higher education**

Аннотация. В статье раскрыто применение идей интеграции и дифференциации в дидактике традиционного прикладного искусства, а именно, ювелирном искусстве. На примере взаимосвязи учебных профессиональных дисциплин при освоении проектирования ювелирных изделий в высшем образовании представлена междисциплинарная интеграция и ее результаты. Впервые сделана попытка изучить процесс обучения проектированию как системообразующий фактор подготовки художников-ювелиров в высшем образовании. Выявлены дисциплины, являющиеся базовыми для освоения проектирования, и дисциплины, где происходит

дифференциация содержания обучения проектированию для освоения его вариативной практической части, доказывающей многогранность проектной деятельности в ювелирном искусстве.

Ключевые слова: ювелирное искусство, содержание обучения проектированию, виды проектной деятельности, интеграция, дифференциация.

Abstract. The article reveals the application of integration and differentiation ideas in didactics of traditional applied art, namely jewelry art. The interdisciplinary integration and its results are presented on the example of the interrelation of educational professional disciplines in mastering jewelry design in higher education. For the first time an attempt was made to study the process of learning to design as a system-forming factor in the training of jewelry artists in higher education. The disciplines that are basic for mastering design and disciplines where the content of design training is differentiated for mastering its variable practical part, proving the multifaceted nature of design activity in jewelry art, are identified.

Keywords: jewelry art, content of design training, types of design activity, integration, differentiation.

Исследования, проведенные учеными, изучающими профессиональное образование в области ювелирного искусства, показали широкое использование идей интеграции и дифференциации. Так была применена междисциплинарная и внутридисциплинарная интеграция для создания интегративно-модульной системы формирования профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании. Благодаря интеграции на разных уровнях образования (междисциплинарная, внутридисциплинарная) были установлены модули содержания, формирующие стадии интегративного учебного процесса. При этом каждый модуль определен согласно интегративно-модульной дидактической теории с позиций его составных частей – модульных единиц [7, с. 68].

В диссертационном исследовании Ефремова Е.В. использована дифференциация содержания обучения мастерству будущих художников-ювелиров в высшем образовании на уровне бакалавриата. Воплощение идей дифференциации осуществлено в процессе обучения и в соответствии с разными исходными уровнями профессиональной готовности студентов (после окончания 11 классов общеобразовательной школы и после окончания среднего профессионального образования в профильном колледже) [3, с. 59; 4].

Результаты указанных выше исследований подтверждают, что ведущими педагогическими идеями, раскрывающими дидактическую часть научно-педагогических условий разработки содержания обучения проектированию ювелирных изделий в высшем образовании, могут являться идеи интеграции и дифференциации [1]. Однако, эти идеи мы будем использовать по-новому, рассмотрев с их участием весь учебный процесс подготовки художников-ювелиров.

Отметим, что еще одной важной дидактической идеей является наше утверждение о том, что обучение проектированию ювелирных изделий в высшем образовании обеспечивает подготовку художников, творчески мыслящих и готовых к созданию новых инновационных произведений – проектов композиции ювелирного изделия, в чем и состоит принципиальное отличие высшего образования – творческого, исследовательского от среднего профессионального – виртуозного исполнительского в области этого искусства. Приоритетом уровня среднего профессионального образования является обучение исполнительскому мастерству, а уровня высшего образования – проектирование высокохудожественных произведений. Отметим, что в области традиционного прикладного искусства научные исследования по обучению проектированию художественных изделий были проведены С.Ю. Камневой [5]. О важности обучения проектированию ювелирных изделий в профессиональном образовании как основе высокохудожественного исполнения изделия и формировании у студентов основ творческой деятельности в единстве интеллектуально-логического и эмоционально-образного развития Д.С. Дроновым [2].

Последовательно разберем весь образовательный процесс как систему, где системообразующим фактором является обучение проектированию ювелирных изделий.

Обучение проектированию произведений ювелирного искусства основывается на знаниях и умениях, которые осваиваются на занятиях по общей композиции, техническому рисунку, материаловедению и технологии ювелирного искусства. При этом овладение этими знаниями и умениями осуществляется до начала изучения содержания тем дисциплины «Проектирование», так как без их освоения формирование компетенций в области проектирования невозможно.

Проиллюстрируем сказанное на примерах. Изучение студентами содержания тем дисциплины «Общая композиция» позволяет сформировать знания о правилах и приемах разработки композиционных решений художественного образа ювелирных изделий; художественно-творческих приемах, реализуемых в процессе создания ювелирного изделия; композиционных особенностях графических, живописных, пластических решений проекта композиции ювелирного изделия. Например, овладеть композиционными особенностями графических решений, благодаря освоению единства содержания и формы художественного произведения, где определяется ритмичность движения их элементов и соразмерность частей. Композиционные особенности живописных решений могут быть выражены передачей объема формы цветом, понимая под этим единство всех цветовых тонов. Композиционные особенности пластических решений возможны при силуэтном изменении формы объекта или его положении.

Изучение содержания обучения техническому рисунку позволяет сформировать у студентов пространственное мышление посредством изучения ортогональных и перспективных проекций.

Освоение студентами содержания тем дисциплины «Материаловедение» дает им знания о свойствах металлов и ювелирных камней, применяемых при создании конкретного ювелирного изделия, а также в изготовлении инструментов для создания ювелирного изделия.

Содержание тем дисциплины «Технология» формирует знания процесса преобразования ювелирного сырья в ювелирное изделие. При этом дает представление о сущности технологического процесса и составляющих его этапов, обеспечивает овладение умениями давать оценку качества металлов и ювелирных камней, применяемых при создании ювелирных изделий, освоение приемов изготовления ювелирного изделия, а также умение осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества готового изделия.

Процесс обучения проектированию произведений ювелирного искусства начинается после овладения будущими художниками в области ювелирного искусства указанными выше знаниями и умениями, что обеспечивает выстраивание преемственных связей между освоенными компетенциями и их практическим применением в создании проектов композиции ювелирных изделий.

Разделенное на дисциплины содержание образования можно назвать дифференцированным. Именно дифференцированное содержание является базовым для понимания необходимости освоения проектных знаний и умений.

Все содержание обучения проектированию предлагаем разделить на две части: первая – общая часть, вторая – специальная.

Содержание общей части дисциплины «Проектирование» включает основные сведения о проектной деятельности; исторический обзор проектирования ювелирных изделий; особенности технологии и материаловедения ювелирных изделий; особенности линейно-графического изображения объемных изделий; пропорциональное соотношение элементов в художественной композиции ювелирного изделия; описание конструкционного состава для изготовления ювелирного изделия.

Специальная часть содержания дисциплины «Проектирование» строится на междисциплинарной интеграции и фиксирует понятия, раскрывающие связи между содержанием различных дисциплин, а также процессом и результатом проектирования ювелирного изделия.

Как показал анализ рабочих программ учебных дисциплин разных учебных заведений (в том числе и Высшей школы народных искусств (академии)), содержание дисциплины «Проектирование» находится в прямой зависимости от освоения содержания таких дисциплин как: «Геммология», «Декоративная пластика малых форм», «Моделирование ювелирных изделий», «Специальные технологии в ювелирном искусстве».

Интеграция содержания обучения дисциплин «Геммология» и «Проектирование» приводит к формированию следующих понятий: «влияние физико-химических свойств ювелирных камней на их форму и огранку» и «применение ювелирных камней с определенным видом металла», «диагностика и оценка ювелирных камней».

Новыми понятиями, сформированными в результате интеграции дисциплин «Декоративная пластика малых форм» и «Проектирование», являются: «скульптурно-пластическое изображение форм определенного вида ювелирного изделия»; «проектирование видов декоративной обработки поверхности ювелирных изделий»; «создание композиционного рельефа»; «многоуровневость формы изделий».

Понятия, разработанные при интеграции дисциплин «Моделирование ювелирных изделий» и «Проектирование» – «определение массы изделий из различных сплавов металлов относительно восковыми моделями», «установление формы и размеров ювелирного изделия», «определение толщины используемых для изделия сплавов металлов», «воплощение авторского эскиза в объемное изделие», «создание восковой модели для тиражирования ювелирных изделий или их элементов», «поэтапное построение двухмерных (векторных) чертежей», «построение и редактирование трехмерной модели».

Интеграция содержания дисциплин «Специальные технологии в ювелирном искусстве» и «Проектирование» приводит к формированию понятий: «разработка конструктивных форм проекта с учетом технологий литья», «разработка проекта композиции ювелирного изделия с учетом применения механической обработки материалов», «создание проекта композиции ювелирного изделия с учетом применения лазерных технологий», «составление технологической карты выполнения изделия в материале», «использование аддитивных технологий для получения прототипа создаваемого ювелирного изделия».

Таким образом, в специальной части содержания дисциплины «Проектирование» осваиваются особые для ювелирного искусства понятия, методы, способы и приемы проектирования.

Логика представления в дидактических материалах содержания дисциплины исходит из последовательного освоения понятийного аппарата (в том числе созданного на основе интеграции) и овладения на практических занятиях следующими умениями и навыками.

Общая часть метадисциплины «Проектирование»:

- создание проектно-графических изображений ювелирных изделий,
- составление графических чертежей,
- проектирование технологического процесса изготовления изделия,
- поэтапное проектирование плоскостных ювелирных изделий (например, кулона с растительным орнаментом).

Специальная часть метадисциплины «Проектирование»:

- создание проекта композиции ювелирного изделия, конструкция которого имеет дополнительные элементы и решена послойно послойное расположение составляющих ее частей

- создание объемных изделий с дополнительными элементами, расположенными на разных уровнях, при одновременном расширении ассортимента изделий – гарнитур, состоящий из кольца и серег; серия брошей, объединенных единой растительной композицией, серия колец с крупными

ювелирными вставками и различными геометрическими формами; гарнитур, в который входит гребень и серьги; гарнитур, включающий браслет и кольцо; столовые наборы для сервировки (например, солонка и перечница); брошь-трансформер, состоящая из трех отдельных брошей; комплект мужских украшений (например, зажим для галстука, браслет, запонки и перстень-печатка); гарнитур с крупными ювелирными вставками, состоящий из кольца, серег.

Отметим тот факт, что экспериментальные исследования процесса обучения студентов проектированию доказали явный приоритет содержания практического обучения над теоретическим. Именно в условиях практического обучения осваиваются традиции ручного изготовления ювелирных изделий, например, граверные работы, чеканка,ковка, эмалирование, чернение, художественное литье, филигранные работы. Кроме того, подготовка к проектной деятельности будущего художника – это подготовка к ручной художественной работе с включением современных цифровых технологий и одновременное сохранение традиций ювелирного искусства России.

Благодаря формированию общих и специальных проектных знаний и умений в течение долгого времени студент может прочно овладеть важнейшими понятиями и основными умениями проектирования.

С этих позиций можно назвать дисциплину «Проектирование» метадисциплиной, что соответствует критериям метадисциплин в подготовке художников традиционного прикладного искусства, открытым М.О. Ломакиным в его диссертационном исследовании [6, с. 34-35]. Она же является стержнем (или ведущим звеном) учебного процесса, формирующего знания и умения по созданию художественного проекта ювелирного изделия.

Доказательство этого утверждения раскрывается при исследовании процесса обучения проектированию, который является специальной частью в метадисциплине. Одновременно с изучением специальной части содержания обучения проектированию ведется обучение таким дисциплинам как «Декоративная пластика малых форм», Моделирование ювелирных изделий», «Специальные технологии в ювелирном искусстве». Этот процесс освоения содержания обучения проектированию можно назвать дифференциацией, которая происходит на уровне детализированной проектной деятельности. Остановимся на этом процессе подробнее.

В содержание метадисциплины «Проектирование» в части реализации освоения проектной деятельности (можно этот процесс назвать комплексным проектированием) при создании сложных изделий в ходе практических занятий предлагается ввести задание, направленное на обучение проектированию гарнитура женских ювелирных украшений, состоящего из кольца, серег и браслета. Это задание выбрано в связи с тем, что проектируемый гарнитур является конструктивно сложным объектом, состоящим из трех предметов, композиционное решение которых соблюдается в едином художественном стиле, что позволит обучающимся применить комплексный подход к созданию этого проекта ювелирного изделия, то есть изучить на этом

примере влияние декоративной пластики формы, моделирования изделия и технологий выполнения его в едином проекте как комплексе изделий. Выполнение этого задания является завершающим этапом освоения специальной части метадисциплины «Проектирование» и содержание работ, выполняемых при этом студентами по проектированию произведений, соответствует, представленным. Однако усложнено поиском и выполнением новых по конструкции, технологии, колористике, художественной эстетике произведений ювелирного искусства.

В это же время освоение проектной деятельности осуществляется как сказано выше на занятиях по другим дисциплинам: «Декоративная пластика малых форм», «Моделирование ювелирных изделий», «Специальные технологии в ювелирном искусстве». При этом происходит дифференциация содержания обучения проектированию для освоения ее вариативной практической части, доказывающая многогранность проектной деятельности в ювелирном искусстве.

Так, на занятиях по дисциплине «Декоративная пластика малых форм» обучающиеся осваивают навыки проектирования элементов конструкции ювелирного изделия. Например, осуществляют скульптурно-пластическое моделирование элемента или формы цветка. При этом студенты овладевают навыками проектирования мелких элементов объемной формы, что является важнейшим компонентом профессиональной деятельности художника-ювелира.

На занятиях по дисциплине «Моделирование ювелирных изделий» студенты получают навыки построения трехмерных моделей. При этом они учатся моделировать касты под разную закрепку ювелирных камней-вставок и разные элементы конструкций ювелирного украшения; создавать чертежи поэтапного изготовления конкретного ювелирного изделия в материале.

Освоение навыков проектной деятельности на занятиях по дисциплине «Специальные технологии в ювелирном искусстве» проходит при подробном детальном изучении технологического процесса изготовления ювелирного изделия с применением различных технологий и методов обработки металла, а также автоматизированных производственных методов, например, штамповки, литья (литье под давлением, центробежное литье), деталей ювелирного изделия.

Таким образом, осваиваемая проектная деятельность с помощью проведения занятий по указанным выше трем дисциплинам, приводит к овладению студентами различными подходами к проектированию ювелирных изделий, что обеспечивает в будущей профессиональной деятельности нахождение эффективных и рациональных вариантов выполнения проектной деятельности.

Литература

1. Александрова Н.М. Интеграция и дифференциация в разработке теории профессионального образования в области традиционных художественных промыслов // Традиционное прикладное искусство и

образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (38). – С 116-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-116-125. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-i-differentsiatsiya-v-razrabotke-teorii-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-traditsionnyh-hudozhestvennyh> (дата обращения: 30.09.2024).

2. Дронов Д.С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Дронов Дмитрий Сергеевич ; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2009. – 181 с.

3. Ефремов Е. В. Совершенствование содержания обучения мастерству будущих художников-ювелиров в высшем образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Ефремов Евгений Владимирович; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2023. – 176 с.

4. Ефремов Е. В., Дронова Н.Д. Основные тенденции и перспективы развития обучения художников-ювелиров в высшем образовании / Е. В. Ефремов, Н. Д. Дронова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (45). – С. 129-135. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-3-122-128. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-14.pdf (дата обращения: 23.09.2024).

5. Камнева С. Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна ; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2013. – 233 с.

6. Ломакин М.О. Декоративный рисунок в подготовке бакалавров по конкретным видам традиционного прикладного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Ломакин Михаил Олегович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2016. – 252 с.

7. 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.

References

1. Aleksandrova N.M. Integraciya i differenciaciya v razrabotke teorii professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (38). – S 116-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-4-116-125. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-i-differentsiatsiya-v-razrabotke-teorii-professionalnogo-obrazovaniya-v-oblasti-traditsionnyh-hudozhestvennyh> (data obrashheniya: 30.09.2024).
2. Dronov D.S. Sovremennaya pedagogicheskaya model` professional'nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitrij Sergeevich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva, 2009. – 181 s.
3. Efremov E. V. Sovershenstvovanie sodержaniya obucheniya masterstvu budushhix xudozhnikov-yuvelirov v vy`sshem obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Efremov Evgenij Vladimirovich; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2023. – 176 s.
4. Efremov E. V., Dronova N.D. Osnovny`e tendencii i perspektivy` razvitiya obucheniya xudozhnikov-yuvelirov v vy`sshem obrazovanii / E. V. Efremov, N. D. Dronova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (45). – S. 129-135. – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-3-122-128. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-14.pdf (data obrashheniya: 23.09.2024).
5. 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 (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva, 2013. – 233 s.
6. Lomakin M.O. Dekorativny`j risunok v podgotovke bakalavrov po konkretny`m vidam tradicionnogo prikladnogo iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Lomakin Mixail Olegovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2016. – 252 s.
7. 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.

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Высшая школы народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: nauka vshni@mail.ru

Kuznetsov N., candidate of art history, head of the drawing and painting department of the «Higher school for folk arts (academy)», 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka vshni@mail.ru

**Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи?
Is the creativity possible in the drawing and painting studies?**

Аннотация. В статье рассматриваются творческие подходы к созданию учебных работ в процессе подготовки по рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов. Определяются типы учебных заданий, которые в наибольшей степени раскрывают творческий потенциал студентов на занятиях. Автор обосновывает использование различных типов творчества (миметическое, бисоциативное, аналоговое, интуитивное) при формировании профессиональных навыков будущих художников традиционных художественных промыслов в учебных постановках натюрмортов.

Ключевые слова: творчество, учебное задание, декоративный рисунок, декоративная живопись, развитие профессиональных навыков

Abstract. The article gives the short outline of the artistic approaches towards the students' drawing and painting training in the field of the traditional applied arts. The article determines the modes of the most effective educational assignments which bring the students to the full realization of their potentials in drawing and painting. The author clarifies the usage of the different types of artistic activities (mimetic, biosociative, analogous, intuitive) during the formation of the professional skills in the training of the traditional applied arts' students, as concerns the handling of the still-lives' contents and the choice of the live models.

Keywords: creativity, assignment, decorative drawing, decorative painting, professional skills development.

На современном этапе развития профессионального образования в области традиционных художественных промыслов одной из актуальных проблем является мотивация студентов к изучению рисунка и живописи. На основе опросов и педагогических наблюдений можно констатировать, что студенты часто воспринимают выполнение учебных заданий по рисунку и живописи как рутинную, а не творческую работу. Понятие учебная работа и творчество разделены: в восприятии студента творчество в изобразительном искусстве связано со «свободой» выбора что и как изображать. Сам факт того, что придётся делать что-то заранее запланированное и придуманное не тобой уже вызывает нежелательную реакцию. У студентов при выполнении учебных

заданий: изображение предметов быта, натюрмортов из простых предметов быта, отдельных веток растений с цветами и т.д. складывается впечатление, что задания слишком просты и значит не интересны. В этом контексте важна позиция преподавателя, от которого во многом зависит настрой студентов. Для успешного выполнения задания преподаватель должен ясно сформулировать цель и задачи [1, с. 6], объяснить, что любой рисунок и этюд, даже выполняемый в учебных целях, уже является творческой работой.

В качестве примера приведем работы известных художников, которые были выполнены во время обучения или являлись дипломными работами. Дипломная работа И.Е. Репина «Воскрешение Дочери Иаира» украшает постоянную экспозицию Русского музея (рис. 1⁴³), ранние этюды И.И. Левитана написанные в период обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества стали классикой русского лирического пейзажа (рис. 2⁴⁴, 3⁴⁵).

Рис. 1. И.Е. Репин. Воскрешение дочери Иаира. 1871 г.
Государственный русский музей. Санкт-Петербург

Прежде чем использовать понятие «творчество» в учебном процессе, необходимо дать ему определение. Процесс творчества можно определить, как

⁴³ Рис. 1. – 3M9d6SHVS44.jpg (1200×774). – URL: https://sun9-28.userapi.com/impG/XmLmEKlJ9gLSXsnYZkFukbkuH1Uzc8nWvKapsQ/3M9d6SHVS44.jpg?size=1200x774&quality=96&sign=b9b5ba9a7a758eea9ca9d9d06764ed82&c_uniq_tag=H2b83C17rALXir4YQeGAupKCwJoRnabM4-UfSGV6dMw&type=album (дата обращения: 05.08.2024).

⁴⁴ Рис. 2. – Isaac Levitan, Russe, Juif Réalisme painter – URL: [Art Challengehttps://artchallenge.ru/gallery/fr/48.html](https://artchallenge.ru/gallery/fr/48.html) (дата обращения: 06.08.2024).

⁴⁵ Рис. 3. – 396613b6b2b8e8d2e407911dd052ae33.jpg (550×777). – URL: <https://i.pinimg.com/550x/39/66/13/396613b6b2b8e8d2e407911dd052ae33.jpg> (дата обращения: 06.08.2024).

выработку концепции или идеи, создание художественного произведения, которое является новым, оригинальным, полезным и удовлетворяет как своего создателя, так и других в течение определенного периода времени.

Некоторые исследователи утверждают, что нет единого определения творчества. Но это не значит, что общий знаменатель различных трактовок этого качества не дается. Этот общий знаменатель подчеркивает идею чего-то нового, независимо от того, насколько новым оно может быть. В художественной сфере творчество автора рассматриваемого произведения часто измеряется сравнением его с другими современниками. Часто для оценки творчества и инноваций, которые есть у рассматриваемого художника, используются такие параметры как: оригинальность, чувствительность, абстракция, синтез или гибкость. Применительно к изобразительному искусству можно выделить четыре основных типа творчества: миметическое, бисоциативное, аналоговое, интуитивное, которые могут иметь место в процессе обучения рисунку и живописи.

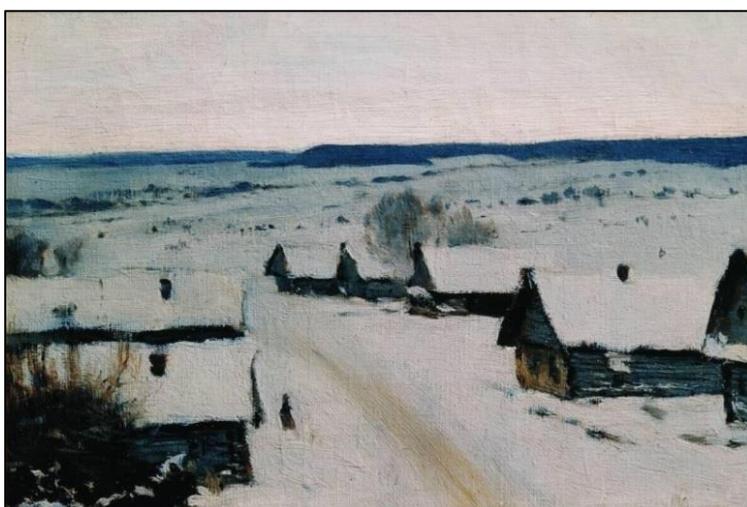

Рис. 2. И.И. Левитан. Этюд «Деревня. Зима». 1877-1878 гг. Тульский областной художественный музей. Тула

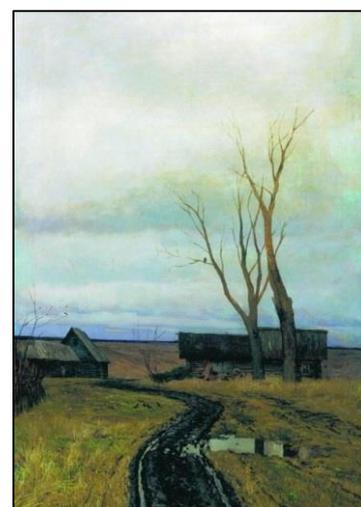

Рис. 3. И.И. Левитан. Этюд «Осень. Дорога». 1877 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

1. Миметическое творчество связано с концепцией подражания и воспроизведения реальности в искусстве. К миметическим заданиям по рисунку и живописи при подготовке художников традиционных художественных промыслов относится копирование произведений русских художников XIX века (рис. 4⁴⁶). При копировании изучается техника и технология выполнения рисунков и живописных этюдов, развивается понимание построения изображаемой формы, создания колорита (рис. 5⁴⁷).

⁴⁶ Рис. 4. – [ae071180c704741c50bfdad10653a755.jpg](https://i.pinimg.com/736x/ae/07/11/ae071180c704741c50bfdad10653a755.jpg) (736×994). – URL: <https://i.pinimg.com/736x/ae/07/11/ae071180c704741c50bfdad10653a755.jpg> (дата обращения: 06.08.2024).

⁴⁷ Рис. 5. – фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)».

Полученные при копировании навыки должны использоваться в учебных работах, в первую очередь, в этюдах с натуры [2, с. 47]. Но любой технический прием, изученный при копировании, не может быть использован в учебной работе без собственного переосмысления. Изображаемый объект находится в индивидуальных условиях освещения и расположения в пространстве, что заставляет студента творчески подойти к использованию освоенных технологических приемов. Изученные технологические приемы старых мастеров по рисунку и живописи могут применяться на занятиях по проектированию изделия традиционных художественных промыслов.

Рис. 4. К.Е. Маковский. Картина «Боярышня у окна (с прялкой)». 1890-е гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Рис. 5. Этап работы над деталями в копии

2. Аналоговое творчество по основным критериям близко к миметическому творчеству, только более сложно в исполнении. В нем объединяются идеи, которые уже известны, с новыми. Студент изучает произведения художников прошлого и старается использовать уже найденные живописные и графические приемы, объединив их с собственными идеями при выполнении этюда [3, с. 52]. Одним из наиболее часто используемых методов в данном виде творчества является – сравнение.

Сравнение – действие субъекта, направленное на поиск сходств и различий между двумя понятиями или объектами. В области рисунка и живописи сравнение является одним из основных методов работы над рисунком и этюдом. В рисунке сравниваются внутренние пропорции изображаемого объекта, пропорции предметов между собой в одной постановке. В процессе сравнения происходит отбор наиболее выразительных и характерных деталей изображаемых объектов. Вариативность решения заставляет подходить к процессу создания реалистического изображения

более творчески. Примером могут служить натюрморты французского живописца Ж.-Б. С. Шардена (рис. 6⁴⁸, 7⁴⁹).

Рис. 6. Ж.-Б. С. Шарден. Натюрморт. 1732 г.
Институт искусств. Детройт (США)

Рис. 7. Ж.-Б. С. Шарден.
«Банка с абрикосами». 1758 г.
Художественная галерея Онтарио,
Торонто (Канада)

Художник, изображая домашнюю утварь в натюрмортах, смог создать неповторимый и притягательный образ простых предметов быта, используя фактуру и технологические приемы масляной живописи.

3. Бисоциативное творчество подразумевает способность комбинировать, ассоциировать и связывать идеи из разных областей знаний для создания нового. Этот вид творчества в учебном процессе можно соотнести с выполнением декоративных решений натуральных этюдов.

Декоративные решения являются связующим звеном между натурными этюдами и рисунками и проектированием изделий традиционных художественных промыслов. Работа над декоративными решениями предполагает использование различных приемов и техник в одной работе. Например, для декоративных решений для таких видов традиционного прикладного искусства как художественное кружевоплетение и художественная вышивка характерно отказ от иллюзорности пространства. В декоративном изображении предметов постановки – цветов и различных растений – выбирается фронтальный ракурс без перспективных сокращений. Предметная плоскость не изображается или изображается условно. Студенту необходимо передать характер предметов, максимально приблизиться к пластическому языку конкретного вида традиционного прикладного искусства. Таким образом, студент разрабатывает декоративное решение, в

⁴⁸ Рис. 6. – [85d198ee8fbc8c5b12d92c72f269eff6.jpg](https://i.pinimg.com/736x/85/d1/98/85d198ee8fbc8c5b12d92c72f269eff6.jpg) (735×816). – URL: <https://i.pinimg.com/736x/85/d1/98/85d198ee8fbc8c5b12d92c72f269eff6.jpg> (дата обращения: 06.08.2024).

⁴⁹ Рис. 7. – https://vsdn.ru/images/data/mus/70921_big_1351834954.jpg – URL: <https://gallerix.ru/storeroom/533117779/N/1287889478/> (дата обращения: 11.09.2024).

котором будут использоваться два подхода – реалистический и декоративный, что позволит создать новое решение [4, с. 34] (рис. 8-11⁵⁰).

Характерным примером использования бисоциативного творчества являются учебные задания «Декоративное решение отдельных цветов» и «Декоративное решение отдельных веток растений с плодами», в процессе выполнения которых стоит задача сохранения узнаваемости природных форм, но более обобщенно, условно, подчеркнув характерные особенности конкретного вида цветов. Второй творческой задачей можно назвать выбор декоративного решения.

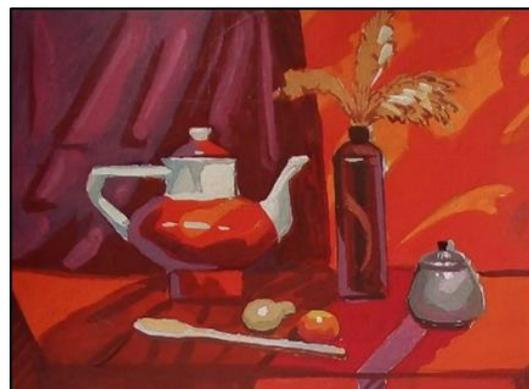

Рис. 8, 9. Примеры вариативности декоративных решений натюрморта

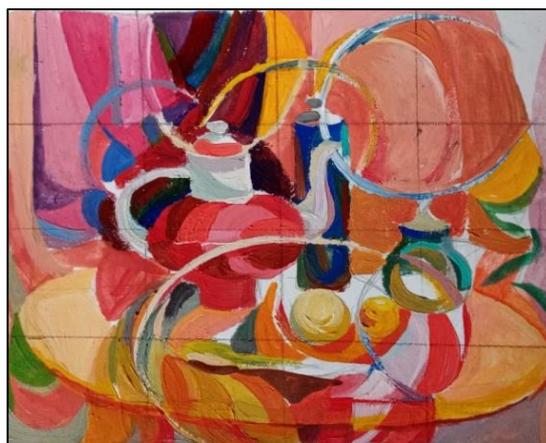

Рис. 10, 11. Примеры вариативности декоративных решений натюрморта

4. Интуитивное творчество основывается на спонтанности и непосредственном восприятии, что позволяет находить новые идеи и решения.

Можно выделить задания по декоративной живописи и декоративному рисунку, для которых характерно использование элементов интуитивного творчества. Перед студентом стоит задача не изобразить в точности натурную постановку, а создать образ изображаемых объектов. В начале работы над декоративными заданиями, когда выполняются эскизы, можно использовать ряд особенностей интуитивного творчества в изобразительном искусстве. В первую очередь, это спонтанность. Выполнения эскизов часто происходит без

⁵⁰ Рис. 8-12. — фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)».

предварительного планирования. Студенты полагаются на свои эмоции и интуицию, что позволяет им выражать внутренние состояния. Лучше выполнять несколько быстрых эскизов. Преподаватель ориентирует студентов таким образом, чтобы эскизы были разнообразны по решению. Например, в декоративной живописи решения одной и той же постановки может быть более сближенное по цвету и тону или более контрастное по цвету и тону. Обязательно после выполнения эскизов необходимо обсуждения полученных результатов студентом и преподавателем.

Следующим элементом интуитивного творчества при выполнении декоративного рисунка или декоративной живописи может быть экспериментальность. Например, выполняя графическое декоративное решение можно в одной работе использовать тушь, темпера, тонированную бумагу. При создании декоративной живописи возможно использовать акварельную и темперную технику добиваясь различных фактур красочного слоя, что приводит к новым неожиданным результатам, которые могут быть использованы на занятиях по проектированию изделий традиционных

художественных промыслов. Например, передача материальности в проектах по художественному металлу (ювелирное искусство) или художественной резьбы по кости.

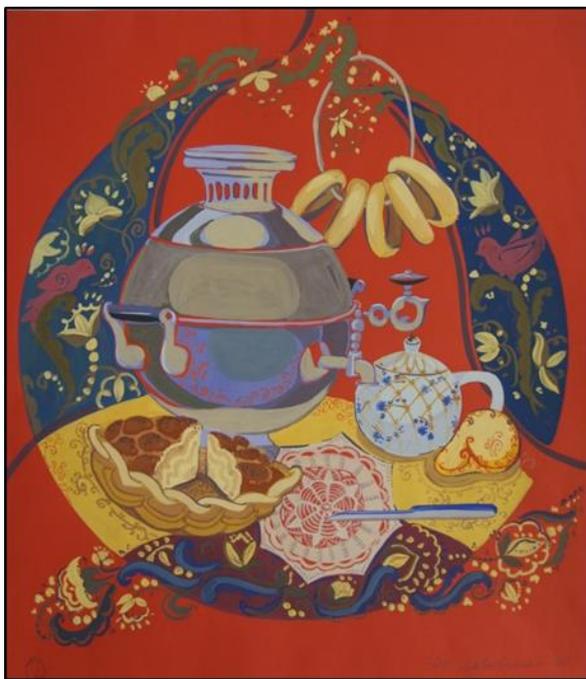

Рис. 12. Декоративно-композиционное решение натюрморта

Еще один элемент интуитивного творчества – отказ от правил. В отличие от академического рисунка и живописи, в декоративных решениях можно отказываться от академических правил и стандартов, что способствует развитию образного мышления, вариативности композиционных решений. В декоративном изображении могут не использоваться законы перспективы, или совмещаться несколько различных перспектив, например, аксонометрическая и обратная (рис. 12).

Анализируя опыт обучения рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов в Высшей школе народных искусств (академии), можно прийти к выводу, что творчество не только возможно, но и необходимо в процессе профессиональной подготовки студентов. Используя различные типы творческих заданий и обозначая пути их решения задач, преподаватель добивается повышенного интереса к изучению рисунка и живописи. Процесс обучения у студентов должен ассоциироваться не только с напряженной каждодневной работой, но и с творчеством, которое помогает раскрыть свой профессиональный и художественный потенциал.

Литература

1. Васильева Е. И. Академическая живопись. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по дисциплине : учебное пособие для бакалавров / Е. И. Васильева ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016.– 40 с.: ил. – ISBN 978-5-906697-39-4.

2. Кузнецов Н. Г. Живопись : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) / Н. Г. Кузнецов; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 86 с. – ISBN 978- 5-906697-26-4.

3. Ломакин М. О. Академический рисунок : учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 136 с. – ISBN 978-5-906697-27-1.

4. Ломакин М. О. Декоративный рисунок: учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 66 с. – ISBN 978- 5-906697-53-0.

References

1. Vasil`eva E. I. Akademicheskaya zhivopis`. Rabochaya tetrad` dlya samostoyatel`noj raboty` studentov po discipline : uchebnoe posobie dlya bakalavrov / E. I. Vasil`eva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016.– 40 s. : il. – ISBN 978-5-906697-39-4.

2. Kuzneczov N. G. Zhivopis` : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti «Zhivopis`» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`) / N. G. Kuzneczov; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 86 s. – ISBN 978- 5-906697-26-4.

3. Lomakin M. O. Akademicheskij risunok : uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / M. O. Lomakin; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 136 s. – ISBN 978-5-906697-27-1.

4. Lomakin M. O. Dekorativny`j risunok: uchebnoe posobie po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / M. O. Lomakin; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 66 s. – ISBN 978- 5-906697-53-0.

Уколова Ю.И., аспирант ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», заместитель директора по научной и методической работе 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: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., graduate student of the «Higher school of folk arts (academy)», deputy director for scientific and methodical work of the 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 settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи
The integration of the realistic image elements into the art-graphic drafts of the Mstera lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена научному эксперименту, проходившему во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. Исследуются возможности применения реалистического изображения фигуры человека при создании художественно-графических проектов изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи для студентов высшего образования. В статье представлено исследование по разработке алгоритма переноса реалистического изображения в структуру композиционного решения мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Показана взаимосвязь академического рисунка и проектирования. Описано, как осуществляется интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий. В статье поднимаются вопросы адаптации реалистического трехмерного изображения для интеграции в одномерную плоскость художественного-графического проекта будущего изделия мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: мстерская лаковая миниатюрная живопись, иконопись, декоративный рисунок, проектирование, одномерная плоскость, стилизация, трансформация, фигура человека, эксперимент, интеграция.

Abstract. The article describes the scientific experiment that took place at the Mstera institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov. This experiment proves the possibility of using the realistic images of a human figure in the art-graphic drafts made by the higher education students of the mstera lacquer miniature painting. The article shows how a realistic image can be transferred into the compositional structure of the mstera lacquer miniature painting. It discloses the relationship between the academic drawing and the traditional art. The article describes the methods of the three-dimensional realistic images' integration into the

one-dimensional plane art-graphic drafts made by the future mstera lacquer miniature painters.

Keywords: mstera lacquer miniature painting, icon painting, decorative drawing, design, one-dimensional plane, stylization, transformation, human figure, experiment, integration.

Одним из основных подготовительных технологических этапов создания композиционного решения проекта художественного изделия мстёрской лаковой миниатюрной живописи является проработка подготовительного рисунка. Подобные рисунки имеют свои особенности построения и специфику художественного исполнения, которые формировались на протяжении всего существования мстёрского традиционного художественного промысла. При создании подготовительного рисунка для композиции будущего изделия мстёрской лаковой миниатюрной живописи студенту необходимо уметь изображать фигуру человека, отвечающую характерным особенностям данного вида искусства.

Подготовительный рисунок – каноничное изображение, выполненное в технике кистевого черно-красного рисунка. Подготовительные рисунки являются одним из технологических этапов в искусстве иконописи, базис, на котором сформировано лаковое искусство в поселке Мстёра.

Подготовительные рисунки мастеров иконописи называют «иконописными подлинниками» (рис. 1⁵¹). Одним из первых «иконописных подлинников» принято считать Ерминия или Наставление 1566 г., в котором описан свод технических правил написания религиозного образа [3; 6, с. 237].

Подготовительный кистевой рисунок, выполненный в виде «прориси», не имеет таких характеристик «классического» академического рисунка как тон, штрих и фактура, а выстраивается с помощью использования приемов только «контурного» рисунка.

Подобные «прориси» в основе имеют творческую компиляцию отличительных черт натуралистического изображения с элементами авторской интерпретации канонического иконописного рисунка. Адаптация

Рис. 1. Иконописный подлинник, лицевая рукопись XVII в. Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь

⁵¹ Рис. 1. Иллюстрация из иконописного подлинника Антониево-Сийского монастыря, с. 122. Национальная электронная библиотека. Книжные памятники – URL: <https://kp.rusneb.ru/item/reader/ikonopisnyy-podlinnik-licevaya-rukopis-siyskiy-licevoy-podlinnik> (дата обращения 15.09.2024).

элементов реалистического изображения для дальнейшего их применения в структуре будущего проекта композиции произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи требует практического опыта и мастерства художника.

В данной статье представлено исследование процесса интегрирования элементов реалистического изображения в структуру композиционного решения проекта художественного произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Были введены специальные практические учебные задания в программу дисциплины «Декоративный рисунок» для студентов высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи, обучающихся во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиале Высшей школы народных искусств (академии).

Для адаптации и внедрения натуралистичного изображения фигуры человека в художественный проект композиции произведения мстёрской лаковой миниатюрной живописи необходимо дополнить существующие пояснения к терминам «трансформация» и «стилизация», отражающие специфику и сущность мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Трансформация – процесс преобразования структуры природной формы (человек, живая природа, окружающая среда) путем абстрагирования от исходных данных с дальнейшим выявлением характерных черт, видоизменением образа за счет привнесения новых параметров. Например, удлинение фигуры человека, изменение пропорций тела, размеров головы, рук и стоп.

Стилизация – переосмысление исходного образа с помощью обострения или привнесения характерных особенностей, присущих тому или иному виду искусства в новом художественном прочтении [1, с. 580]. В данной статье под стилизацией подразумевается преобразование графического реалистического изображения и дальнейшее применение полученной декоративной переработки в качестве вспомогательного материала при проектировании композиционных решений произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи студентами.

К средствам художественной выразительности мстёрской лаковой миниатюрной живописи, которые способствуют корректному переходу от реализма к декоративности, относятся художественные приемы («оживки», «топтание», «растяжки» и т.д.), исполнительская техника письма, характерные декоративные элементы, конфигурация формы линии и силуэта и т.д., свойственные для данного вида искусства и подчеркивающие декоративность изображения, уводя на второй план реалистические второстепенные черты.

Одной из первостепенных проблем, с которой сталкиваются студенты при попытках применения выполненных графических зарисовок элементов академического натурного изображения живой природы и человека в процессе проектирования композиционного решения будущего художественного произведения, является необходимость видоизменения характера и пропорций изображаемого объекта стилизации для внедрения в композицию при

соблюдении образной условности изобразительного языка мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Студентам приходится самостоятельно изучать теоретические труды о способах и приемах стилизации предметов, анализировать и интерпретировать данные исследования для создания собственных сюжетных композиций художественно-графических проектов, в соответствии с традициями. Но зачастую, подобная самостоятельная работа студента не дает необходимых результатов для реализации творческой идеи при проектировании собственных композиций мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Студенты при создании собственного проекта композиции сталкиваются с рядом трудностей:

- отсутствием понимания характерных особенностей, присущих мстёрской лаковой миниатюрной живописи и возможности дифференцировать её признаки для создания композиционного решения нового высокохудожественного произведения по собственному проекту;

- неумением применять художественно-творческие знания и навыки, полученные на занятиях по академическому рисунку при проектировании новой тематики композиций изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи;

- ограниченным объём выполняемых учебных заданий по проектированию собственных композиций будущих изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Данный вид искусства требует многократного повторения одних и тех же художественно-технологических операций, например, перевод рисунка – калькирование, кистевая пропись рисунка, раскрытие основного живописного поля темперными красками, моделировка светотеневых элементов, лессировки, роспись сусальным золотом. Все это способствует «набиванию руки» и приобретению практических знаний в исполнительской деятельности. Ограниченный объём выполнения собственно-творческих проектов приводит к недостатку практического опыта в конструировании уникальных сюжетных композиций, что приводит к низкому качеству собственных проектов при высоком качестве копийных работ.

Таким образом, появляется необходимость в усовершенствовании процесса обучения по профильным профессиональным дисциплинам высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи и разработке специальных художественно-творческих заданий, способствующих повышению качества проектной деятельности студента.

Проблема передачи трехмерного пространства и объема реалистической среды в плоскости одномерного миниатюрного рисунка требует практических математических приемов в сочетании с применением исторически сложившихся традиций изображения художественного образа в мстёрской лаковой миниатюрной живописи [6, с. 3]. Важнейшим педагогическим инструментом для понимания алгоритмов создания подготовительного рисунка для будущего творческого проекта («прориси») является интегрирование элементов реалистического изображения в композиционные

решения художественно-графических проектов изделий мстёрской миниатюрной лаковой живописи.

Внедрение заданий по стилизации и трансформации фигуры человека для обучения студентов лучше всего представляется возможным в рамках дисциплины «Декоративный рисунок». Как отмечал М.О. Ломакин, при изучении места и роли декоративного рисунка в структуре подготовки художников традиционного прикладного искусства (уровень высшего образования), интеграция в содержании обучения на междисциплинарном уровне обеспечивает раскрытие связей между учебной дисциплиной «Декоративный рисунок» и дисциплинами «Декоративная живопись», «Композиция», «Проектирование изделий традиционного прикладного искусства», «Мастерство» [4, с. 75].

Целью обучения декоративному рисунку является формирование у студентов творческого образного мышления и понимание роли композиции, обусловленной художественными и технологическими особенностями произведений конкретного вида традиционного прикладного искусства [5, с. 136].

Цель выполнения заданий по иконописному рисунку – изучение сущности искусства иконописи посредством освоения канонически-религиозных графических изображений и отработки технологии письма черно-красного кистевого рисунка, который является подготовительным в процессе написания религиозной и традиционной мстёрской живописи. Художественные задачи декоративного рисунка и иконописного рисунка схожи – трансформация, упрощение, стилизация и адаптация окружающей среды, природы и человека в условно-плоскостном изображении. Данные задания по стилизации и трансформации фигуры человека вносят вклад в формирование компетенций обучающихся высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи и формируют логическую взаимосвязь между особенностями академического и декоративного рисунка в условно-плоскостном одномерном изображении иконописного рисунка [4, с. 78].

В процессе создания декоративной переработки реалистического изображения в миниатюрном формате студент осознает пространственное соотношение предметов, в котором важнейшим аспектом становится необходимость добиваться условно-плоскостной одномерности пространства, сохранения и объединения свойств предмета, опираясь на его пластическую идею и образность [7, с. 58]. В.Ю. Борисова отмечает «...на современном этапе развития мстёрской миниатюры под стилизацией правильно было бы понимать подчинение художественного изображения условно-реалистическим формам, организованным по законам двумерного пространства, ее специфическая особенность определяется иконографически-стилистическим началом и символически-аллегорической интерпретацией художественного образа» [2, с.67].

При разработке подготовительного кистевого рисунка для создания проекта художественного произведения мстёрской лаковой живописи студентами должна решаться задача адаптации формы и объема отдельных

предметов в соответствии с художественными характеристиками данного вида искусства. Интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи является аксонометрическим и имеет математическое рассмотрение с точки зрения общих уравнений научной системы параллельной перспективы [6, с. 92].

Научная система перспективы дополняет систему иконописного рисунка, упрощая задачу трансформации и стилизации объекта, т.к. резкие сокращения и ракурсы деформируют восприятие природной формы. Искажение естественного видения, свойственное системе ренессансной перспективы вносит деструкцию в иконописный рисунок и лаковую миниатюрную живопись, не подкрепленную художественной обусловленностью, выявляет дополнительные недостатки и перспективные искажения, свойственные фотографической оптике, которые являются неуместными в композиционных решениях иконописных и традиционных работ мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Анализируя проектную деятельность студентов высшего образования, в частности, этап выполнения творческого подготовительного рисунка – «прориси», можно сделать вывод, что за редким исключением, конструктивная основа (анатомическое построение) создаваемого художественного образа – персонажа композиции, понята студентами не до конца. В созданных студентами композициях художественно-графических проектов присутствуют искажение пропорций фигур и «ломаность» поз, что неизбежно обуславливает необходимость использования вспомогательных учебных иллюстративных материалов (референсов) для создания рисунка композиции художественного проекта.

Для решения вышеперечисленных проблем, возникающих при создании собственного проекта композиции будущего изделия мстёрской лаковой миниатюрной живописи, оптимальным является использование уже наработанных навыков студента в области академического и декоративного рисунка. Это делает необходимым организацию сеансов натуральных набросков фигуры человека, учитывающих необходимость устранения недоработок проектной деятельности. Для выполнения учебного задания по стилизации и трансформации фигуры человека необходимо учитывать особенности организации натурной академической постановки:

- положение фигуры простое, отсутствуют сильные пространственные сокращения ног и рук;
- акценты в постановке фигуры человека распределяются на обозначение доминирующих опорных точек и узлов (голова – шея, рука – кисть, стопа – голень, плечевой пояс в легком повороте, локти, колени, тазобедренный комплекс сочленений).

Процесс выполнения данных рисунков является важнейшей частью профессионального профильного образования, как для иконописцев, так и для миниатюристов, который помогает выявить особенности построения фигуры человека, пропорции и пластику, учитывая требования художественно-

проектной деятельности. Это способствует переосмыслению процесса построения подготовительного рисунка для будущего композиционного решения. Владение навыком создания «прориси» является базовым для будущих художников мстёрской лаковой миниатюрной живописи, без которого невозможно создание высококачественного художественного произведения, отвечающего сущности данного вида искусства [9, с. 126].

Чтобы оптимизировать процесс творческого поиска у студентов высшего образования для собственных композиционных решений проектов изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи на базе Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова были разработаны экспериментальные учебные задания, которые могли способствовать решению выявленной педагогической проблемы.

Экспериментальные учебные задания выполнялись студентами в качестве самостоятельной работы под руководством преподавателя, создавая иллюзию творческой деятельности, способствуя развитию профессионально-личностных качеств. Контрольной группой студентов в количестве 18 человек, выполнялись краткосрочные натурные зарисовки фигуры человека с дальнейшей проработкой образа в соответствии с художественно-композиционными особенностями мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Занятия проводились в рамках «вечернего рисунка» два раза в неделю в течение двух лет [8]. Учебные задания выполнялись на ватмане форматом А4 в технике «иконописная прорись» (черно-красный кистевой иконографический рисунок) в масштабе 1:3 относительно натурального наброска. В дальнейшем видоизменённые фигуры, выполненные в миниатюрном формате в технике иконописной прориси, применялись в проектировании художественных произведений мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи, непосредственно внедряясь в структуру построения сюжетной композиции (рис. 2-4⁵²).

Упражнения внесли положительную динамику в обучение студентов по проектированию. Предварительные результаты проводимого исследования подверглись статистической обработке путем вычисления среднего квадратичного отклонения величины условных баллов качественных показателей освоения проектной деятельности (рис. 5).

При создании собственных проектов студенты стали постепенно преодолевать выявленные трудности; сократилось время на поиск необходимого образа для разрабатываемой композиции, расширился творческий кругозор, улучшилась пластика изображаемых фигур в сюжетах композиций проектов.

Введение экспериментальных учебных заданий по трансформации и стилизации фигуры человека как одного из способов решения задачи по интегрированию элементов реалистического изображения в композиционное

⁵² Рис. 2-4. – фото из методического фонда кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова.

поле художественно-графического проекта изделия мстёрской лаковой миниатюрной живописи способствовали улучшению качественных показателей выполнения подготовительного рисунка студентов.

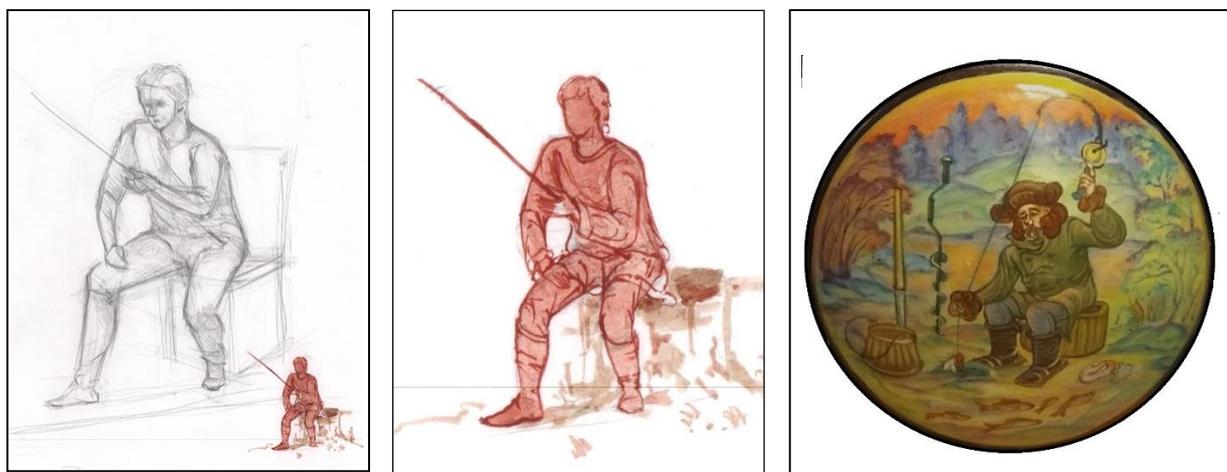

Рис. 2-4. Пример трансформации и стилизации фигуры человека с дальнейшим внедрением художественного образа в композицию изделия мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. 2022 г.

Рис. 5. Качественные показатели освоения экспериментальных учебных заданий студентами высшего образования мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

После анализа результатов исследования по освоению профессиональных навыков в области проектирования, были разработаны специализированные учебные задания по дисциплине «Декоративный рисунок» для студентов мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Задания – серия академических натуральных зарисовок фигуры человека и дальнейшее интерпретирования темы в виде «прориси», с сохранением пластики и условной декоративности, свойственной мстёрскому искусству лаковой миниатюрной живописи. Учебные задания по декоративной стилизации выполнялись на листах бумаги меньшего размера, чем академическая зарисовка (рис. 6,7⁵³).

⁵³ Рис. 6, 7. – фото из методического фонда кафедры художественно-исполнительской и проектной деятельности Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова.

Рис. 6, 7. Академический рисунок и декоративная переработка в технике мстёрской лаковой миниатюрной живописи. Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова. 2024 г.

При выполнении подобных заданий стало очевидно, что данный процесс должен привести к полной автоматизации операциональных действий при построении иконописного рисунка – основы будущих композиций. Заметны улучшения в понимании обучающимися интерпретации трехмерной формы фигуры человека в одномерном пространстве иконописного рисунка; повысилось качество проектной деятельности студентов: учебные работы стали более насыщенными по композиционному построению; строгие в конструкции графического декоративного рисунка; ведение линий кистевой прописи более четкое и уверенное. Студенты затрачивают меньше времени на подготовительный этап проектирования – поиск схожих композиционных решений на заданную тематику учебных заданий теперь не является основным, возможно использование наработок выполненных творческих заданий на дисциплине «Декоративный рисунок». Студенты, в поисках «референсов» для создания проектов композиций мстёрской лаковой миниатюрной живописи или иконописи, могут опираться не только на материалы каталогов, альбомов «прорисей» или учебных пособий узкой направленности, но и искать вдохновение в классической живописи, графике, создавать образ для композиции самостоятельно, делая натурные зарисовки человека.

Предложенное решение проблемы с помощью интегрирования элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий так же может быть адаптировано под характерные художественно-технологические особенности холуйской и палехской лаковой миниатюрной живописи, являясь инвариантным, имеющим широкий спектр распространения, определяя выбор целей, содержания, форм, методов и средств обучения в соответствии с видом русских художественных лаков.

Процесс интегрирования элементов натуралистических изображений в художественно-графические проекты изделий мстерской лаковой живописи путем стилизации и трансформации реалистической формы в декоративную и миниатюрную является актуальным и интересным решением поставленной учебной задачи. Преобразование реалистического трехмерного изображения в плоскостное и одномерное в технике иконописного рисунка, играет важную роль в образовательно-творческом процессе художественно-проектной деятельности студентов, позволяя сосредоточить внимание на основных чертах и образе персонажей, передать их символическое значение.

Литература

1. Аполлон : Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминологический словарь : А-Я / [Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств : В. Г. Арсланов и др. ; под общей редакцией А. М. Кантора]. – Москва : Эллис Лак, 1997. – 736 с. – SBN 5-7195-0065-0.

2. Борисова В. Ю. Профессиональное образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Борисова Валерия Юрьевна ; Высшая школа народных искусств. – Москва, 2009. – 271 с.

3. Ерминия, или Наставление в живописном искусстве, написанное, неизвестно кем, вскоре после 1566 года : (Первая иерусалимская рукопись XVII века) / перевод Порфирия, епископа Успенского. – Киев : Киево-Печерская лавра, 1867. – 56 с.

4. Ломакин М. О. Закономерности работы над реалистическим и условно-плоскостным изображением в процессе создания декоративных решений натуральных рисунков / М. О. Ломакин // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2 (32). – С. 74-79. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00031. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (дата обращения: 14.04.2024).

5. Ломакин М. О. Преподавание академического и декоративного рисунка студентам лаковой миниатюрной живописи в бакалавриате: обобщение опыта / М. О. Ломакин // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 1 (39). – С. 135-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (дата обращения: 01.05.2024).

6. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы / Б. В. Раушенбах ; ответственный редактор О. А. Швидковский ; АН СССР, ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. – Москва : Наука, 1986. – 254 с. – URL: http://lib.velikanov.ru/pdf/Raushenbach_Sistemy_perspektivy.pdf (дата обращения: 05.01.2024).

7. Серов П. Е. Эскизно-поисковая работа в процессе выполнения декоративного решения живописных постановок / П. Е. Серов // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2020. – № 3 (33). – С. 54-61. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00050. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-06.pdf (дата обращения: 17.04.2024).

8. Уколова Ю. И. Место и роль «вечернего рисунка» при подготовке студентов высшего образования во Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова / Ю. И. Уколова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 107-133. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00034 – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-16.pdf (дата обращения: 18.04.2024).

9. Уколова Ю. И. Интерпретация реалистического изображения через иконописную стилизацию в процессе обучения бакалавров Мстерского института лаковой миниатюрной живописи ВШНИ / Ю. И. Уколова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 1 (31). – С. 125-129. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00017. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-17.pdf (дата обращения: 18.04.2024).

References

1. Apollon : Izobrazitel`noe i dekorativnoe iskusstvo. Arxitektura : terminologicheskij slovar` : A-Ya / [Rossijskaya akademiya xudozhestv, Nauchno-issledovatel`skij institut teorii i istorii izobrazitel`ny`x iskusstv : V. G. Arslanov i dr. ; pod obshhej redakciej A. M. Kantora]. – Moskva : E`llis Lak, 1997. – 736 s. – SBN 5-7195-0065-0.

2. Borisova V. Yu. Professional`noe obrazovanie v oblasti msterskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi kak faktor soxraneniya i razvitiya tradicionnoj xudozhestvennoj kul`tury` special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Borisova Valeriya Yur`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva, 2009. – 271 s.

3. Erminiya, ili Nastavlenie v zhivopisnom iskusstve, napisannoe, neizvestno kem, vskore posle 1566 goda : (Pervaya ierusalimskaya rukopis` XVII veka) / perevod Porfiriya, episkopa Uspenskogo. – Kiev : Kievo-Pecherskaya lavra, 1867. – 56 s.

4. Lomakin M. O. Zakonomernosti raboty` nad realisticheskim i uslovno-ploskostny`m izobrazheniem v processe sozdaniya dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (32). – S. 74-79. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00031. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_2/2020-02-07.pdf (data obrashheniya: 14.04.2024).

5. Lomakin M. O. Prepodavanie akademicheskogo i dekorativnogo risunka studentam lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v bakalavriate: obobshhenie opy`ta / M. O. Lomakin // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 1 (39). – S. 135-142. – DOI 10.24412/2619-

1504-2022-1-135-142. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-17.pdf (data obrashheniya: 01.05.2024).

6. Raushenbax B. V. Sistemy` perspektivy` v izobrazitel`nom iskusstve. Obshhaya teoriya perspektivy` / B. V. Raushenbax ; otvetstvenny`j redaktor O. A. Shvidkovskij ; AN SSSR, VNII iskusstvoznaniya Ministerstva kul`tury` SSSR. – Moskva : Nauka, 1986. – 254 s. – URL: http://lib.velikanov.ru/pdf/Raushenbach_Sistemy_perspektivy.pdf (data obrashheniya: 05.01.2024).

7. Serov P. E. E`skizno-poiskovaya rabota v processe vy`polneniya dekorativnogo resheniya zhivopisny`x postanovok / P. E. Serov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2020. – № 3 (33). – S. 54-61. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00050. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-06.pdf (data obrashheniya: 17.04.2024).

8. Ukolova Yu. I. Mesto i rol` «vechernego risunka» pri podgotovke studentov vy`sshego obrazovaniya vo Mstyorskoye institute lakovoy miniatyurnoy zhivopisi im. F. A. Modorova / Yu. I. Ukolova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 107-133. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00034 – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-16.pdf (data obrashheniya: 18.04.2024).

9. Ukolova Yu. I. Interpretaciya realisticheskogo izobrazheniya cherez ikonopisnuyu stilizaciyu v processe obucheniya bakalavrov Msterskogo instituta lakovoy miniatyurnoy zhivopisi VShNI / Yu. I. Ukolova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 1 (31). – S. 125-129. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00017. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_1/2020-01-17.pdf (data obrashheniya: 18.04.2024).

УДК 37.02:688.72

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

Ozerova O.V., candidate of pedagogical sciences, director of the Sergiev Posad institute of toys – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», Moscow region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: ozerova_72@list.ru

**Особенности советской технической игрушки как содержательный
компонент обучения будущих дизайнеров в этой области**
**Features of soviet technical toys as meaningful components of training future
designers in the field of toy design**

Аннотация. Статья посвящена историческому становлению и выявлению особенностей советской технической игрушки. Советская техническая игрушка – средство не только организации детского досуга, но и обучения труду, приобщения детей к достижениям промышленности страны.

В статье анализируется содержание обучения дизайнеров в области проектирования игрушки в Сергиево-Посадском институте игрушки – филиале Высшей школы народных искусств (академии), раскрываются особенности подготовки специалистов в области игрушки, использующей потенциал профильных предприятий и коллекций Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Ключевые слова: советская техническая игрушка, проектирование игрушки, профессиональное образование, содержание обучения.

Abstract. The article is devoted to the historical formation and identification of the peculiarities of the Soviet technical toy. The Soviet technical toy is a means not only to organize children's leisure time, but also to teach them to work, to introduce children to the achievements of the country's industry.

The article analyzes the content of training designers in the field of toy design in Sergiev Posad Toy Institute – a branch of the Higher school of folk arts (academy), reveals the features of training specialists in the field of toys, using the potential of specialized enterprises and collections of the Art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram.

Keywords: features and capabilities of technical toys, means of education, content of training, specialized enterprises, toy institute.

Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал Высшей школы народных искусств (академии) является единственным образовательным

учреждением, где осуществляется подготовка дизайнеров в области проектирования игрушки. Содержание обучения дизайнеров игрушки, в том числе технической, постоянно совершенствуется, что согласуется с концепцией развития профессионального образования в области игрушки. В содержательный компонент обучения дизайнеров внесена информация об особенностях советской технической игрушки начиная с 1920-х гг.

Педагог и художница Е.А. Флёрина считала, что технические игрушки в занимательной, доступной пониманию детям форме дают представление о современной технике, помогают воспитывать интерес к ней и реализовывать этот интерес в игре. Она отмечала, что технические игрушки знакомят ребенка с видами транспорта, различными машинами (самоходные комбайны, электротракторы, подъемные краны, транспортеры, экскаваторы, грейдеры и др.), электротехникой (электромагнитные игрушки, динамо-машины, телефон, телеграф и др.), оптикой (детские киноаппараты, фотоаппараты, микроскопы, подзорные трубы, фильмоскопы, диаскопы) и др. Среди технических игрушек наиболее распространены строительные материалы, конструкторы (наборы деталей из металла, дерева и других материалов) и полуфабрикаты для конструирования (дощечки, планки, гвозди, шурупы и т.п.), позволяющие детям самим строить и мастерить игрушки [14, 15]. Также исследователь считала необходимым уделять большое внимание работе над технической игрушкой, расширяющей технический кругозор ребенка и дающий простор для творческого конструирования и изобретательства.

В настоящее время отсутствует чётко сформированное определение понятия «техническая игрушка». Л.А. Бочкарева [1], С.В. Кожокар [3], Г.Г. Локуциевская [4], В.П. Пряхин [10], Е.А. Флерица [14] для отнесения игрушки к этой категории определяющим отличием считают её образ, отражающий существующие объекты, такие как средства передвижения, архитектурные сооружения, оборудование. В настоящее время известно несколько классификаций игрушек, сделанных Е.А. Флериной [15], С.Л. Новоселовой, О.В. Озеровой [9] и др. Например, Е.А. Флерица считала, что техническая игрушка «подводит детей к производству и технике, а именно: к изучению свойств материалов, к процессу и методу обработки, получению и использованию энергии и т.д. К технической игрушке «также можно отнести игрушки, которые должны развивать конструктивные способности и техническое изобретательство, а также подводить к определенным трудовым навыкам» [14, с. 14].

К технической игрушке предъявлялись следующие требования: «Игрушка прежде всего должна быть технически грамотной. <...> Тема, материал и способ оформления технической игрушки требуют целесообразного взаимодействия, экономного, выразительного и действенного технического образа. <...> Механизм движения в технической игрушке должен быть хорошо действующим, прочным, доступным пониманию детей того возраста, на который игрушка рассчитана. <...> Если техническая игрушка подражает тому или иному производственному

процессу, то приемы и трудовые навыки она должна давать правильные» [14, с. 14].

Техническая игрушка наиболее полно может отражать процессы труда, представлять достижения современной техники, технику прошлого, настоящего и будущего. В настоящее время к технической игрушке относятся разные виды транспорта, оружия, станков, приборов и инструментов, конструкторов, а также игрушки с фотоэлементами, действующими на полупроводниках, с дистанционным управлением и др.

Отдельный большой раздел технической игрушки составляют «транспортные игрушки»: все виды городского (автомобили, автобусы, трамваи); железнодорожного (паровозы, электровозы); водного (корабли, пароходы, лодки, катера, яхты); воздушного транспорта (самолёты, вертолеты, дирижабли), военная техника (танки, пушки, самолеты, ракеты). Также к этой группе целесообразно отнести транспортные сооружения и средства обслуживания: вокзалы, пристани, гаражи, ангары, светофоры, рельсы, стрелки, тупики, переезды и др. [7]

В постоянной экспозиции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама можно увидеть уникальную коллекцию игрушек фабрики «Металлические механические игрушки П.П. Талаева с сыновьями», организованной еще в конце XIX века в деревне Астрецово Дмитровского уезда Московской губернии, где выпускались заводные технические игрушки: автомобили, аэропланы, трамваи, пароходы (рис. 1⁵⁴). Фабрика выпускала технические игрушки вплоть до конца XX века.

В период 1920–1930-х гг. фабрика «Ирпромкред» г. Иркутск (рис. 2); артель «Восход» г. Ачинск; фабрика «Пролетарка» г. Ростов на Дону; завод Универпром № 8 г. Москва (рис. 3); артель «КИМ» г. Москва производили технические игрушки: автомобили, автобусы, самолеты, трактора и др.

Рис. 1. Игрушка пароход «Калинин». Фабрика «Металлические механические игрушки П.П. Талаева с сыновьями» д. Астрецово 1920-е гг. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 2. Игрушка «Автомобиль легковой». Фабрика «Ирпромкред», г. Иркутск. 1920 – начало 1930-х гг. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

⁵⁴ Рис. 1-13. – фото из архива Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Открытый в 1933 г. Научно-экспериментальный институт игрушки в г. Загорске занимался разработками новых образцов игрушек, в том числе и технических. Так были созданы технические игрушки «Автобус» с яркой окраской, «Трактор» – с детально проработанными отдельными элементами и др. (рис. 4).

В 1930-е годы начат выпуск педальных автомобилей на Горьковском автомобильном заводе им. Молотова под аббревиатурой «ЗИМ». Кузов, руль и педали изготавливались из дерева. На колесах стояли резиновые обода. Такие машины выпускались в малом количестве. Интересно, что на первых педальных машинах устраивали детские автопробеги, и служили такие машины целям пропаганды и рекламы детского автотранспорта. В 1934 г. редакция журнала «Мурзилка» и текстильная фабрика «Трехгорка» г. Москва организуют первый детский автопробег на детских педальных машинах по маршруту Москва-Ногинск-Москва, в котором участвует около 100 детей в возрасте 10-16 лет. В течение четырех дней, дети передвигались по маршруту 110 километров со скоростью 8-10 километров в час [12].

Рис. 3. Игрушка «Автобус». завод Универпром № 8, Москва. 1930-е гг. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 4. Игрушка «Трактор». Научно-экспериментальный институт игрушки, г. Загорск. 1930-е гг. Металл, окраска, резина. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

С 1938 г. в Москве при Всесоюзной торговой палате был открыт постоянный Павильон лучших образцов различных товаров, в том числе и игрушек, задача которого включала содействие внедрению в промышленность новых образцов. Павильон безвозмездно передавал предприятиям по договорам образцы изделий и техническую документацию, а предприятия должны были в установленные сроки освоить образцы и представить результат своей работы экспертному совету павильона. Фонды павильона включали свыше двух тысяч образцов игрушек, где широко была представлена коллекция технической игрушки – конструкторы, игрушки на военную тему: пистолеты, ружья, танки, орудия, машины и т.д. Группа технической игрушки включала большое количество механических движущихся образцов игрушек, начиная от железнодорожных поездов с паровыми, электрическими, пружинными двигателями и заканчивая заводными автомобилями, катерами и самолетами [7]. Завод № 1 треста Мосгорместпром выпускал металлические

механические игрушки «Пожарная машина СССР», игрушки с заводным механизмом «Бронеавтомобиль», грузопассажирские грузовики и др. Грузовые жестяные автомобили изготавливались в период 1930-1950-х гг. и мало различались между собой. В Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама хранятся игрушки этого треста: автомобиль «ЗИС», «Авто-пикап». «Поезд товарный» [13] (рис. 5, 6).

Рис. 5. Игрушка «Поезд товарный». Завод № 1 Мосгорместпрома. 1940-е гг. Металл, окраска. а) паровоз, б) тендер, в) вагон, д) цистерна, е) 3 рельса.
Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 6. Игрушка автомобиль «ЗИС». Завод, № 1 Мосгорместпрома, г. Москва. 1940-е гг. Металл, окраска.
Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Во время Великой Отечественной войны часть предприятий была разрушена или эвакуирована в другие города, только отдельные цеха изготавливали детские игрушки. Выпускали деревянные автоматы, военную технику, фигурки солдатиков и др., используя в качестве сырья отходы производства. Уже в 1943 г. начинаются восстановительные мероприятия, создается Комиссия по игрушке при Комитете по делам образования. В 1944 г. был создан экспериментально-механический завод игрушки им. Н.Ф. Ватутина, где начинают производить трехколесные велосипеды и игрушки из жести [8].

В 1948 г. демонстрационный зал Научно-исследовательского института игрушки включал до 800 образцов различных игрушек, созданных лабораториями института. Образцы игрушек сопровождалась подробной технической документацией, позволяющей предприятиям осваивать массовое производство игрушек. В журнале «За советскую игрушку» 1948 г. отмечалось, что собранные в фонде образцы игрушек служат эталонами, по которым в экспериментальных мастерских института изготавливаются дубликаты для передачи в производство [7].

В этот период сотрудники института игрушки работают над созданием различных видов образцов технической игрушки: С.И. Казаковым создается серия технических игрушек – «Гвардейский миномет «Катюша»», «пистолет-бильбоке»; художником А.П. Савельевым разрабатывается «станковый пулемет»; П.М. Борисов проектирует «самолет-истребитель», «паровоз с инерционным двигателем», «механический транспортер», «танк» и др. При разработке новых образцов игрушек использовались различные материалы,

включая древесину мягких пород, фанеру, листовое железо, жсть [7]. Художники создавали упрощенные копии различной техники, некоторые образцы игрушек сопровождалась заводными механизмами. Сегодня эти образцы игрушек хранятся в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама и служат образцами для разработки новых проектов игрушек студентами Сергиево-Посадского института игрушки.

В 1950-х гг. некоторые московские предприятия освоили выпуск игрушек на военную тему. Так, артель «Мосштампигрушка» выпускала детские скоростные танки, которые могли развивать большую скорость и легко брать препятствия. Благодаря замене резиновых гусениц железной пружиной на спирали, танк спокойно передвигался по воде, а если уровень воды не превышал половины его корпуса, то танк мог проходить «водное препятствие» вброд, а при большой глубине он поворачивался и выходил на сушу. Так же танк вел себя при отвесном препятствии. Однако внешнее оформление такой игрушки оставляло желать лучшего, так как корпус ее был грубо оформлен и был мало похож на танк, находящийся в тот период на вооружении Красной Армии. Однако художником-конструктором этой артели А. Лоренцом был разработан еще один новый образец игрушки танка, который хорошо плавал, имел стреляющую пушку и преодолевал различные препятствия. Данная модель игрушки получила хороший отзыв военных специалистов – преподавателей Академии имени М.В. Фрунзе.

В игрушках нашли свое отражение как рост строительства, так и новые промышленные производства: появляется новая детская строительная техника, мотоциклы, самолеты, катера, корабли, спутники и др. (рис. 7, 8). Начинают выпускать игрушки, обучающие детей практическим навыкам – «Юный техник», «Химические опыты» и т.д.

Рис. 7. Игрушка «Мотогогонщик». «Ленинградский завод Металлоизделий». 1957 г. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

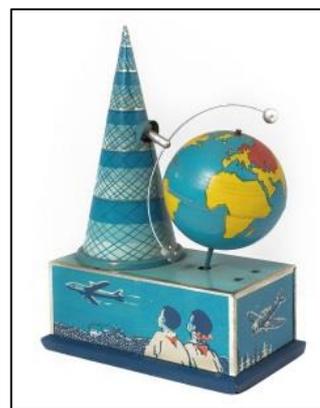

Рис. 8. Игрушка заводная «Спутник». Завод механической игрушки. г. Москва. 1958 г. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Производства наладили выпуск игрушечных педальных моделей автомобилей. Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, начиная с

1959 г., занимается выпуском педальных машин «Москвич». Производились такие машины на специально построенном подвесном конвейере, порядка 200 тысяч в год. Автомобили не только продавались по всей стране, но и массово шли на экспорт. Помимо возможности «толкать» педали, в этой машине была опция включения передних фар, работающих от батарейки типа «Планета» на 4,5V [12].

В народе такие детские автомобили называли «циклоп», из-за наличия декорирующей радиаторной решетки по центру, имеющей сходство с глазом мифического существа. Машины имели трубчатую раму в виде отдельного конструктивного элемента. В 1960 г. конструкция педальных машин претерпевает значительные изменения: появляется кузов с несущими лонжеронами, а рама упраздняется. Также появляется звуковой сигнал в виде клаксона с грушей. На машинах первого выпуска такой сигнал размещался в центре рулевого колеса. Интересно, что на номерном знаке педальных машин отмечался год выпуска и название производителя: Завод малометражных автомобилей, а с 1969 г. – Автомобильный завод им. Ленинского Комсомола. Эта традиция сохранилась вплоть до окончания производства машин на этом заводе в 1973 г., когда им на смену пришли автомобили следующей серии,

полностью разработанные Автомобильным заводом им. Ленинского комсомола. Такие педальные машины использовались в пунктах проката в парках, на стадионах, а также продавались в магазинах. Одна из моделей детского педального автомобиля «Москвич» хранится в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама (рис. 9).

Рис. 9. Детский педальный автомобиль «Москвич» СССР. 1961 г. Металл, резина, окраска. 111x51x49 см. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Помимо педальных машин «Москвич», выпускались машины «Победа», «Урал», «ЗИМ», «Орь», «Оренбуржец». Челябинский кузнечно-прессовый завод производил педальные машины «Урал» с радиусом разворота 180 см и максимальной скоростью 8 км/ч. Размеры такой машины составляли: длина – 80 см, ширина – 55 см, высота – 55 см, вес – 23 кг. Предназначался такой автомобиль для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кузов машины изготавливался из штампованного стального листа толщиной 1,5 мм, установленный на штампованной раме, состоящей из двух лонжеронов. Всего таких машин в 1957-1964 гг. было произведено 67 штук.

Период 1960-1970-х гг. отмечен новыми разработками образцов игрушек на темы освоения космоса, запуска ракет, полета космонавтов, самолетов, пилотов, разработанными профессиональными художниками Л. Сморгном, Е. Лавровым, Н. Тырковым, Л. Разумовским и др. Такие

игрушки знакомили детей с идейно правильными, востребованными в стране профессиями, помогали в дальнейшей профорientации. Завод «Тантал» (г. Саратов) в середине 1960-х в ограниченном количестве выпускал модели мотоциклов, танков. Ленинградский завод Металлоизделий наладил выпуск металлических автомобилей, мотоциклов, грузовых кранов с механическими элементами. Также этим заводом был налажен выпуск электротехнических и механических игрушек.

Производятся различные виды игрушек из различных материалов – вездеходы, роботы (рис. 10, 11), реактивные самолеты и др. (рис. 12). Появляются модели военной техники, выполненные с соблюдением реальных пропорций (рис. 13). В предыдущие годы игрушки на военную тему делали максимально условными для сохранения секретности.

Рис. 10. Игрушка «Портовый кран». «Ленинградский завод Металлоизделий». 1960-е гг. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 11. Игрушка «Робот». «Ленинградский завод Металлоизделий». 1970-е гг. Полистирол. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Ассортимент технических игрушек был предназначен для детей разных возрастов, и чем старше ребенок, для которого предназначена игрушка, тем сложнее она становилась. Для детей школьного возраста начинают выпускать игрушки со сложными элементами управления в виде двигателей и других механических приспособлений. Такие игрушки способны прививать любовь к технике, будущей профессии и являются первой ступенью к политехническому образованию [2, 9].

Предприятия выпускали заводные технические игрушки, где основной частью являлись двигатели различных типов. В простых заводных игрушках использовались двигатели с проволочными цилиндрическими пружинами и штампованными зубчатыми колёсами, более сложные игрушки имели двигатели с ленточными (плоскими) спиральными пружинами и фрезерованными зубчатыми колёсами. В некоторых игрушках применялись двигатели электрические, пневматические, водяные, паровые, внутреннего сгорания, а иногда и инерционные (без пружин), использующие инерцию маховика, приведённого в быстрое вращение. Некоторые технические

игрушки обеспечивались дополнительными ручными механизмами. Так, грузовые машины имели рычаг для опрокидывания кузова самосвала, пожарные машины – рычаги для подъёма лестниц, пароходы – рычаги для поднятия грузовых стрел. Некоторые автомобили были снабжены открывающимися окнами и дверями, капотами, багажниками. Машины могли иметь автоматическое управление движением, т.е. имели передний и задний ход, могли ездить по кругу, поворачивать под углом; также выпускались игрушки, снабжённые световыми и звуковыми сигналами (гудками, сиренами, светящимися фарами, и др.). Технические игрушки содержали большой выбор дополнительных элементов, снабжались фигурками людей, птиц, животных [9].

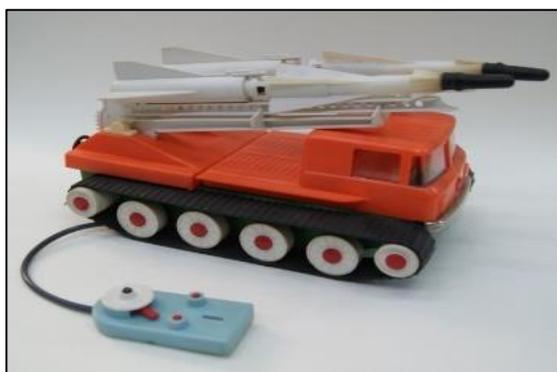

Рис. 12. Электротехническая игрушка «Вездеход с ракетами». «Ленинградский завод Металлоизделий». 1970-е гг. Пластмасса, металл, резина. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

Рис. 13. Игрушка «Самолет реактивный». «Ленинградский завод Металлоизделий». 1973 г. Металл, окраска. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама

В настоящее время фабрика игрушек «Форма» г. Челябинск, основанная в 1989 г., выпускает около 120 наименований пластмассовых игрушек, в том числе транспортную гражданскую и военную технику, детское оружие, мебель для кукол, рассчитанную для детей 3-7 лет. Фабрика занимается выпуском серий технических игрушек: «Детский сад», «Строим дом», «Спецтехника» (рис. 14⁵⁵, 15⁵⁶), «Патриот» включающая самоходные артиллерийские

⁵⁵ Рис. 14. – Набор «Строим дом» // – URL: <https://yandex.ru/products/product/23933865/sku/102046296409> (дата обращения: 17.06.2024).

⁵⁶ Рис. 15. – Набор из 4 машинок "Спецтехника" (Полуприцеп, самосвал, каток, фэтон) // ToyWay.ru : интернет-магазин детских игрушек. – URL: <https://yandex.ru/products/product/1769739109/sku/101813069986> (дата обращения: 17.06.2024). Набор «Строим дом» // – URL: <https://yandex.ru/products/product/23933865/sku/102046296409> (дата обращения: 17.06.2024).

установки, пушки, ракеты (рис. 16⁵⁷, 17⁵⁸). Игрушки фабрики «Форма» выпускаются с подробной детальной проработкой и выглядят как уменьшенные копии техники и проч. В каталоге фабрики значатся детские грузовые и легковые автомобили, игрушечные танки и пушки, корабли, игровые наборы для детских комнат и др.

Рис. 14. Набор из серии «Спецтехника». Фабрика игрушек «ФОРМА», г. Челябинск

Рис. 15. Набор из серии «Строим дом». Фабрика игрушек «ФОРМА», г. Челябинск

Рис. 16. Набор из серии «Патриот», самоходные артиллерийские установки (САУ). Фабрика игрушек «Форма», г. Челябинск

Рис. 17. Набор из серии «Патриот» - «Ракета Мир». Фабрика игрушек «Форма», г. Челябинск

⁵⁷ Рис. 16. – ПК Форма Машинка САУ – самоходная артиллерийская установка из серии Патриот // Toy 31.ru : мир игрушек. – URL: https://toy31.ru/catalog/mashinki_dlya_malyshey/pk_forma_mashinka_sau_samokhodnaya_artilleryskaya_ustanovka_iz_serii_patriot_11_kh_7_sm/ (дата обращения: 17.06.2024).

⁵⁸ Рис. 17. –Игрушка «Ракета» // Детский сад : оснащаем дошкольные учреждения. – URL: <https://detsad-shop.ru/igry-i-igrushki/mashinki-detskie-transport/samolety-detskie/igrushka-raketa-super.html> (дата обращения: 17.06.2024).

Компания «Нордпласт», основанная в 1998 г., выпускает более 800 наименований игрушек из пластика: развивающие игрушки, машинки, танки, и др. Каталог данной компании содержит большое разнообразие технической игрушки: большие, средние и маленькие машинки, игрушки военной серии, игрушки-каталки, развивающие игрушки и др. Серия «Большие машинки» включает тракторы, экскаваторы, самосвалы с ковшом, подъемные краны (рис. 18, 19).

Компания «Нордпласт», основанная в 1998 г., выпускает более 800 наименований игрушек из пластика: развивающие игрушки, машинки, танки, и др. Каталог данной компании содержит большое разнообразие технической игрушки: большие, средние и маленькие машинки, игрушки военной серии, игрушки-каталки, развивающие игрушки и др. Серия «Большие машинки» включает тракторы, экскаваторы, самосвалы с ковшом, подъемные краны (рис. 18⁵⁹, 19⁶⁰).

Рис. 18. Игрушка тягач «Урал» с трактором. Компания «Нордпласт»

Рис. 19. Игрушка мусоровоз «Аризона». Компания «Нордпласт»

Предприятие «Русский стиль» г. Хотьково сегодня является крупнейшим российским производителем детских игрушек и развивающих игр, ведя свою историю, начиная с 1992 года. На производстве выпускается около 800 наименований игрушек, в том числе и технических.

Игрушки изготавливаются на собственном производстве, оснащенном современным оборудованием. Сегодня новые образцы транспортных игрушек можно увидеть в постоянной экспозиции Советской промышленной игрушки

⁵⁹ Рис. 18. – Тягач Урал с трактором // Кинтбург: детские товары. – URL: https://kindburg.com/catalog/avtomobili_i_mototsikly/tyagach_ural_s_traktorom/?utm_source=yandex.webmaster&utm_medium=search (дата обращения: 11.08.2024).

⁶⁰ Рис. 19. – Мусоровоз Нордпласт Аризона // Пчелка Соня: детский магазн. – URL: https://pchelka-nn.ru/catalog/igrushki/transportnaya_igrushka/plastmassovaya_tekhnika/musorovoz_nordplast_arizona_art_431524/?pid=306532 (дата обращения: 11.08.2024).

в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама (рис. 20⁶¹, 21⁶²).

Рис. 20. Сортер-каталка «Кораблик». Производитель детских игрушек «Русский Стиль»

Рис. 21. Игрушка «Самосвал». Производитель детских игрушек «Русский Стиль»

В Сергиево-Посадском институте игрушки студенты разрабатывают модели новых видов игрушек, осуществляют реновацию технических игрушек из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама. Так, студенткой Е. Кевбриной была выполнена реновация набора «Освоение Севера» Никифорова⁶³ и Л. Поповой являвшихся в 1930-е гг. художниками Всесоюзного научно-экспериментального института игрушки г. Загорска. Набор представляет игрушку-конструктор, предназначенный как для индивидуальной игры ребенка, так и для коллективных игр в кругу семьи, в детских учреждениях (рис. 22⁶⁴). При реновации данного набора использовались знания теоретических и практических дисциплин: «Проектирование и моделирование технической игрушки», «Проектирование и моделирование образной игрушки», «Гипсовое формование», «Основы деревообработки», «Макетирование», «История игрушки», а также научно-исследовательский материал Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Выполняя реновацию набора-конструктора «Освоение Севера», студентка хотела повторить уникальный с точки зрения исторической ценности экспоната из коллекции игрушек советского периода с характерными особенностями: композиционным построением, оригинальностью образа, стилизацией форм, цветовыми решениями. При

⁶¹ Рис. 20. – Сортер-каталка Кораблик. – URL: <https://www.wildberries.ru/catalog/120661437/detail.aspx> (дата обращения: 11.08.2024).

⁶² Рис. 21. – Самосвал Мерседес «Ахор» // Русский стиль. – URL: <https://www.wildberries.ru/catalog/212445498/detail.aspx> (дата обращения: 08.08.2024).

⁶³ Согласно архивным источникам Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, а также интернет-источникам, статьи «Почему мы не работаем над игрушкой» из журнала «Игрушка» №8 1937 г. инициалов автора нет.

⁶⁴ Рис. 22. – фото автора статьи.

работе над созданием проекта были использованы документы Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, а также материалы книг, журналов, статей по истории технической советской игрушки, истории ледокола «Красин», электронные источники различной тематики [4, 5, 7].

Рис. 22. Кевбрина Е. Реновация модели игрушки-конструктор «Освоение Севера» из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Основным объектом композиции набора «Освоение Севера» является игрушка, изображающая ледокол «Красин», который был не только свидетелем, но и активным участником насыщенных событий отечественной и мировой истории. Судно, построенное в 1916-1917 годах в Великобритании, изначально носило название «Святогор» и было сконструировано по усовершенствованному проекту. Ледокол «Святогор» был включен в список Военно-Морского Флота Судов Российской Империи и вошёл в состав флотилии Северного Ледовитого океана, являясь самым мощным арктическим ледоколом в мире, с мощностью 10 000 лошадиных сил.

Ледокол принимал участие в защите Архангельска, и в августе 1918 года был затоплен, для невозможности кораблям английских интервентов подойти к берегу. Однако, ледокол был затоплен неудачно: англичане отступили, но смогли поднять и забрать корабль с собой в Англию в качестве трофея. Благодаря усилиям дипломата Л.Б. Красина и кораблестроителя, академика А.Н. Крылова корабль благополучно был выкуплен у англичан и, вернувшись к родным берегам, осуществлял ледовое сопровождение транспортных судов на Балтике, освободив только за период 1925-1926 гг. около 30 пароходов из ледового плена.

В 1927 г. советским правительством было принято решение переименовать ледокол «Святогор» в «Красин», и вскоре ледокол прославился на весь мир, благодаря экспедиции по спасению экипажа дирижабля «Италия» из непроходимых льдов близ архипелага Шпицберген в 1928 г. Интересным фактом является то, что ключевую роль в спасении членов дирижабля «Италия» сыграл самолёт ЮГ-1, образ которого также присутствует в наборе-конструкторе «Освоение Севера». За этот героический поход ледокол был удостоен ордена Трудового Красного Знамени [6].

Помимо ледокола в набор-конструктор «Освоение Севера» входит целый ряд компонентов, представляющих полярную станцию: дом для полярников, радиовышки, нарты, различные баки, бочки. Среди набора фигурок людей представлены: капитан ледокола и его команда, лётчик, зимовщики-полярники, фигурки представителей коренных народов Русского Севера. Также в наборе содержатся фигурки животных: собак, оленей, тюленей, медведицы с медвежатами, моржа, кита, которые знакомят с фауной Арктики. Все элементы набора ярко окрашены, лишены чрезмерной детализации, однако легко узнаваемы. Разнообразие элементов способствует более интересной и увлекательной игре и составлению различных игровых инсценировок.

Набор-конструктор «Освоение Севера» выполнен из древесных материалов путём комбинирования различных методов обработки токарным и столярным способами, а также включает фигурки, выполненные из мастичных масс. Точных технологических данных об изготовлении набора не сохранилось, также не сохранились эскизы, отсутствуют чертежи, технологические карты, описание технологического процесса изготовления набора. При создании реставрации набора-конструктора были выполнены все замеры, созданы чертежи. Выявлено, что вероятнее всего, набор-конструктор задумывался как неразборная игровая модель. Для изготовления реставрации набора «Освоение Севера» использовалось оборудование: распиловочный (циркулярный), фуговальный, рейсмусовый, сверлильный, шлифовально-калибровальный, ленточнопильный станки, станок для лазерной резки, фрезерный станок с ЧПУ, а также гравер, шуруповёрт, эксцентриковая шлифовальная машина, угловая шлифовальная машина, ручной фрезер, рубанок, токарные резцы – мессель и реер, различные свёрла по дереву, ножовка, стамеска, киянка, струбины, ручной лобзик, различные измерительные инструменты. Материалы, используемые в создании набора-конструктора: плита МДФ, фанера, доска сосновая, различные клеи. В ходе изучения набора-конструктора решено было изготовить корпус путём послойной склейки вырезанных на фрезерном станке из листов МДФ элементов, повторяющих очертания корпуса с заранее выбранными отверстиями для трюма и другими техническими отверстиями, что значительно упростило процесс изготовления и приблизило возможность запуска игрушки-конструктора в серийное производство. В журнале «Игрушка» 1937 г. сохранилась фотография набора «Освоение Севера», с помощью которой удалось определить изначальный облик ледокола и восстановить утраченные детали [11] (рис. 23⁶⁵).

Важным творческим этапом работы над практической частью набора-конструктора стала разработка цветового решения, так как с момента создания

⁶⁵ Рис. 23. – Почему мы не работаем над игрушкой? : анкета редакции «Игрушка» : Театральная Электронная библиотека // Игрушка. – Москва: Жургазобъединение, 1937. – № 8. – С. 4. – URL: <http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/6839-igrushka-1937-locale-nil-8#mode/inspect/page/7/zoom/4> (дата обращения: 18.07.2024).

оригинала набора прошло около 90 лет, и за этот промежуток времени настоящие цвета претерпели значительные изменения: выцвели, поблекли. Выполнение различных замесов цветных красок, и их подбор позволили воссоздать точный цвет отдельных деталей и элементов набора оригинала. При разработке реновации набора-конструктора «Освоение Севера» установлен точный перечень компонентов, состоящий из 103 деталей.

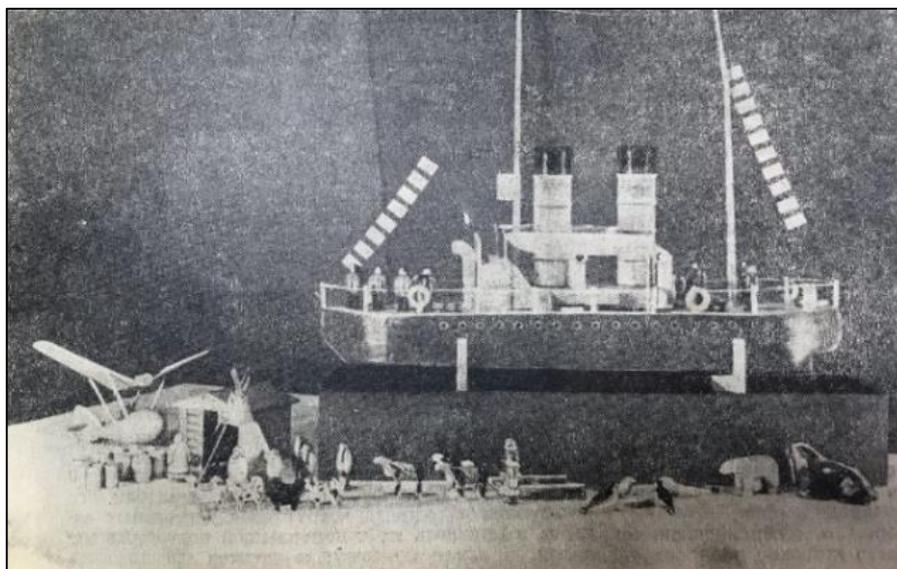

Рис. 23. Фотография набора «Освоение Севера» из журнала «Игрушка» 1937 г.

В содержании обучения дизайнеров в области художественного проектирования, моделирования и оформления игрушек Сергиево-Посадского института игрушки включен раздел «техническая игрушка», где обучающиеся не только разрабатывают современные модели игрушек, представляя различные отрасли производства, но и создают реновации, используя потенциал Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама [5]. Сегодня в постоянной экспозиции музея можно увидеть коллекцию технической транспортной игрушки конца XIX – начала XX века, а также игрушки советского периода начиная с 1920-х гг. – машины, станки, инструменты; торговую технику и предметы быта; приборы и аппараты; ружья и пистолеты; конструкторы и наборы для конструирования.

Производители игрушек постоянно разрабатывают и выпускают для детей новые технические игрушки самого разного направления – от простых конструкторов и машинок до программируемых электронных устройств, современных электромобилей. Задача Сергиево-Посадского института игрушки Высшей школы народных искусств (академии) – научить будущих дизайнеров игрушки создавать новые, увлекательные модели технических игрушек, интересных детям и взрослым.

Литература

1. Бочкарева Л. А. Игры дошкольников с технической игрушкой / Л. А. Бочкарева // Дошкольное воспитание. – 1990. – № 10. – С. 40-43.

2. Игрушки СССР металлические – Текст : электронный // Ретро-Бренд СССР : каталог статей. – URL: http://www.retro-brend.ru/publ/igrushki_ussr_metallicheskie/1-1-0-294 (дата обращения: 13.04.2024).

3. Кожарь С. Техническая игрушка – средство развития познавательного интереса к творческой деятельности / С. Кожарь – Текст : электронный // Дошкольное воспитание : Научный поиск. – 2016. – № 9 – С. 111-115. – URL: https://dovosp.ru/insertfiles/files/VAK/2016_09/7.pdf (дата обращения: 28.05.24).

4. Локуциевская Г. Некоторые особенности художественного и конструктивного решения технических игрушек / Г. Г. Локуциевская // Дошкольное воспитание. – 1972. – № 5. – С. 76-82.

5. Максимович В. Ф. Современная миссия Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама. Историческая, художественная сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама : коллективная монография / Н. М. Александрова, О. В. Озерова, О. В. Федотова [и др.] ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – С. 7-11.

6. Миндлин Э. Л. «Красин» во льдах / Э. Л. Миндлин. – Москва : Детская литература, 1972. – 208 с.

7. Новые образцы // За советскую игрушку. – 1948. – № 1. – С. 50-59.

8. Озерова О. В. Художественно-педагогического музея игрушки имени Н. Д. Бартрама – 100 лет / О. В. Озерова, В. А. Полякова, Л. М. Ванюшкина [и др.] : под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 96 с. : ил. – ISBN 978-5-906697-94-3.

9. Озерова О.В. Содержание профессионального образования в области игрушки: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагогические науки)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Озерова Ольга Викторовна. – Санкт-Петербург, 2016. – 193 с.

10. Пряхин В. П. История советской игрушки за 60 лет (педагогический, художественный и производственно-товарный аспекты) : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Пряхин Василий Петрович. – Москва : [б. и.] 1979. – 20 с.

11. Почему мы не работаем над игрушкой : анкета редакции «Игрушка» // Игрушка. – Москва: Жургазобъединение, 1937. – № 8. – С. 4-5. – :Театральная электронная библиотека – URL: <http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/6839-igrushka-1937-locale-nil-8#mode/inspect/page/7/zoom/4> (дата обращения: 18.07.2024).

12. Ретроспектива: детские pedalные автомобили и их характеристики – Текст : электронный // Shyhartskoj : блог компании Timeweb Cloud – URL: <https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/584192/> (дата обращения 06.05.2024).

13. Толкачев А. Л. , Кваснецкий Г. А. В павильоне всесоюзной торговой

палаты / А. Л. Толкачев, Г. А. Кваснецкий // За советскую игрушку. – 1948. – № 1. – С. 42-44.

14. Флёрина Е. А. Игра и игрушка : пособие для воспитателя детского сада : [сборник статей] / Е. А. Флёрина ; под редакцией Д. В Менджеричкой. – Москва : Просвещение, 1973. – 126 с.

15. Флёрина Е. А. О технической игрушке / Е. А. Флёрина // Дошкольное воспитание. – 1956. – № 8. – С. 27-32.

References

1. Bochkareva L. A. Igrы` doshkol`nikov s texnicheskoj igrushkoj / L. A. Bochkareva // Doshkol`noe vospitanie. – 1990. – № 10. – S. 40-43.

2. Igrushki SSSR metallicheskie – Tekst : e`lektronny`j // Retro-Brend SSSR : katalog statej. – URL: http://www.retro-brend.ru/publ/igrushki_sssr_metallicheskie/1-1-0-294 (data obrashheniya: 13.04.2024).

3. Kozhar` S. Texnicheskaya igrushka – sredstvo razvitiya poznavatel`nogo interesa k tvorcheskoj deyatel`nosti / S. Kozhar` – Tekst : e`lektronny`j // Doshkol`noe vospitanie : Nauchny`j poisk. – 2016. – № 9 – S. 111-115. – URL: https://dovosp.ru/insertfiles/files/VAK/2016_09/7.pdf (data obrashheniya: 28.05.24).

4. Lokucievskaya G. Nekotory`e osobennosti xudozhestvennogo i konstruktivnogo resheniya texnicheskix igrushek / G. G. Lokucievskaya // Doshkol`noe vospitanie. – 1972. – № 5. – S. 76-82.

5. Maksimovich V. F. Sovremennaya missiya Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N.D. Bartrama. Istoricheskaya, xudozhestvennaya sushhnost` igrushki. K 100-letiyu Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki im. N.D. Bartrama : kollektivnaya monografiya / N. M. Aleksandrova, O. V. Ozerova, O. V. Fedotova [i dr.] ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – S. 7-11.

6. Mindlin E`. L. «Krasin» vo l`dax / E`. L. Mindlin. – Moskva : Detskaya literatura, 1972. – 208 s.

7. Novy`e obrazcy // Za sovetskuyu igrushku. – 1948. – № 1. – S. 50-59.

8. Ozerova O. V. Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N. D. Bartrama – 100 let / O. V. Ozerova, V. A. Polyakova, L. M. Vanyushkina [i dr.] : pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 96 s. : il. – ISBN 978-5-906697-94-3.

9. Ozerova O.V. Soderzhanie professional`nogo obrazovaniya v oblasti igrushki: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya (pedagogicheskie nauki)»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ozerova Ol`ga Viktorovna. – Sankt Peterburg, 2016. – 193 s.

10. Pryaxin V. P. Istoriya sovetskoj igrushki za 60 let (pedagogicheskij, xudozhestvenny`j i proizvodstvenno-tovarny`j aspekty`) : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii

na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Pryaxin Vasilij Petrovich. – Moskva : [b. i.] 1979. – 20 s.

11. Pochemu my` ne rabotaem nad igrushkoj : anketa redakcii «Igrushka» // Igrushka. – Moskva: Zhurgazob`edinenie, 1937. – № 8. – S. 4-5. – :Teatral`naya e`lektronnaya biblioteka – URL: <http://lib.sptl.spb.ru/ru/nodes/6839-igrushka-1937-locale-nil-8#mode/inspect/page/7/zoom/4> (data obrashheniya:18.07.2024).

12. Retrospektiva: detskie pedal`ny`e avtomobili i ix xarakteristiki – Tekst : e`lektronny`j // Shyhartscoi : blog kompanii Timeweb Cloud – URL: <https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/584192/> (data obrashheniya 06.05.2024).

13. Tolkachev A. L. , Kvasneczkij G. A. V pavil`one vsesoyuznoj torgovoj palaty` / A. L. Tolkachev, G. A. Kvasneczkij // Za sovetskuyu igrushku. – 1948. – № 1. – S. 42-44.

14. Flyorina E. A. Igra i igrushka : posobie dlya vospitatelya detskogo sada : [sbornik statej] / E. A. Flyorina ; pod redakciej D. V Mendzhericzkoj. – Moskva : Prosveshhenie, 1973. – 126 s.

15. Flerina E. A. O texnicheskoj igrushke / E. A. Flyorina // Doshkol`noe vospitanie. – 1956. – № 8. – S. 27-32.

УДК 745.542+7.071.1

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Ermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work. Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, s. Fedoskino, ul. Lukutinskaya, 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Головченко О.В., преподаватель Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», член Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Golovchenkov O.V., teacher of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», member of the Creative union of artists of decorative and applied arts, 141052, Moscow region, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Пушкинская тема в творчестве Народного художника Н.М. Солонинкина The Pushkin theme in the works of the People's Artist N.M. Soloninkina⁶⁶

Аннотация. Творчество А.С. Пушкина стало важнейшей частью не только русской, но и мировой культуры. Федоскинские художники-миниатюристы создают уникальные работы, посвящённые А.С. Пушкину и героям его произведений. В творчестве Народного художника России Н.М. Солонинкина пушкинская тема стала одной из ключевых. Создавая портреты А.С. Пушкина и его супруги Н.Н. Гончаровой, художник провёл большую работу по изучению исторического материала и на высоком художественном уровне передал психологическое состояние портретируемых. Лаконичность композиционного решения и виртуозная техника исполнения лаковой миниатюры Н.М. Солонинкина позволяют говорить об уникальном авторском стиле художника.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюра, портрет, А.С. Пушкин, Н.Н. Гончарова, Н.М. Солонинкин, народный художник, творчество.

⁶⁶ Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Abstract. A.S. Pushkin's literary works have become the most important part of not only Russian, but also of the world's culture. With his work, the poet laid the rich potential for the development of the Russian language, literature and all types of arts, including Fedoskino lacquer miniature painting. Miniature artists created unique works dedicated to A.S. Pushkin and his personages. In the works of People's Artist of Russia N.M. Soloninkin the Pushkin theme became one of the key ones. Working on the portraits of A.S. Pushkin and his wife N.N. Goncharova, the artist carefully studied the historical sources and conveyed the psychological state of those portrayed at a high artistic level. The laconic composition, and the virtuoso technique of N.M. Soloninkin's lacquer miniature allow us to speak of the unique artistic style of the author.

Keywords: fedoskino lacquer miniature, portrait, A.S. Pushkin, N.N. Goncharova, N.M. Soloninkin, folk artist, creativity.

В 2024 году ценители и почитатели творчества Александра Сергеевича Пушкина отмечают 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Поэт создавал истинно новаторские произведения, вводил в русскую литературу новых героев. Он охватывал своим взором бесконечные пространства родной земли, вникал в быт, нравы, психологию, мироощущения своих современников, людей разных сословий и характеров. Всё было подвластно его таланту, его художественной мысли и фантазии. Ю.М. Лотман писал: «Пушкин ушёл настолько далеко вперёд от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал» [2, с. 135].

Федоскинские художники всегда с особым вниманием и уважением погружаются в творчество поэта и создают прекрасные образцы лаковой миниатюры по его произведениям. На протяжении длительного времени интерес миниатюристов к творчеству А.С. Пушкина не ослабевает. Безграничный талант поэта помогает современным художникам находить интересные грани творчества и раскрываться в уникальных композициях.

Большой вклад в развитие пушкинской темы в лаковой миниатюрной живописи внесли такие федоскинские художники как П.Н. Давыдов [6], В.Д. Липицкий, М.С. Пашинин и многие другие [7]. Они первыми в федоскинской лаковой миниатюре обратились к личности поэта, продемонстрировали глубокое проникновение в характер поэта, его настроение и творчество, в эпоху, в которой он жил и творил. На высоком художественном уровне федоскинские мастера выполняли портреты А.С. Пушкина на фоне пейзажа: в родовой вотчине – усадьбе Болдино, подаренной С.Л. Пушкиным к свадьбе сына с Н.Н. Гончаровой; в сельце Михайловское, или в Летнем саду, в кабинете за письменным столом в минуты вдохновения [7].

Создание образа исторической личности средствами художественной лаковой миниатюрной живописи дело непростое. От художника-миниатюриста требуется точно уловить черты портретируемого, понять состояние героя в определённый момент времени и суметь передать внутренний мир, душевное состояние героя. Прижизненные портреты поэта,

написанные О.А. Кипренским (рис. 1⁶⁷) и В.А. Тропининым (рис. 2⁶⁸) позволяют представить образ поэта. Федоскинские мастера часто выполняют копии с этих известных полотен.

Рис. 1. О.А. Кипренский «Портрет поэта А.С. Пушкина». 1827 г.

Рис. 2. В.А. Тропинин «Пушкин А.С.». 1827 г.

Николай Михайлович Солонинкин постигал традиции русской портретной миниатюры XVII – XVIII веков и специфику портретного жанра, сложившегося на фабрике Лукутиных в XIX веке, последовательно совершенствовал современную федоскинскую портретную миниатюру.

Пушкинская тема заняла своё особое место в его творчестве Н.М. Солонинкина. К 190-летию со дня рождения поэта художник создал композицию «Пушкин в Михайловском» (рис. 3⁶⁹), на которой изобразил молодого лицеиста А.С. Пушкина, восторгающегося красотой золотой осени, тишиной и покоем в родовом имении матери. Впервые Пушкин приехал сюда в 1817 г. и был вдохновлён природой этих мест. К поэту-художнику приходит муза, и создаются прекрасные строки о красоте русской природы, о любви. Работа

Рис. 3. Н.М. Солонинкин Шкатулка «Пушкин в Михайловском». 1989 г.

⁶⁷ Рис. 1. – Портрет А.С. Пушкина. Кипренский О.А. // Моя Третьяковка. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8679> (дата обращения: 28.08.2024).

⁶⁸ Рис. 2. – Портрет А.С. Пушкина. Тропинин В.А. // Всероссийский музей А.С. Пушкина. – URL: http://www.museumpushkin.ru/kollekcii/shedevry_kollekcii_vserossijskogo_muzeya_a.s._pushkina/v._a._tropinin._pushkin_aleksandr_sergeevich_1799-1837.html (дата обращения: 28.08.2024).

⁶⁹ Рис. 3, 4, 6. – Федоскино. Каталог музейных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва : Лето, 2015. – С. 165. – ISBN 978-5-94509-055-2.

написана в охристо-коричневом колорите и пронизана теплом и солнечным светом. Ю.М. Лотман в письме к другу Б.Ф. Егорову отмечает, что «пребывание в Михайловском было счастливым обстоятельством для оформления пушкинского историзма и народности, здесь ему открылся фольклор» [2, с. 389].

Художник продолжает традиции портретного жанра, сложившиеся в федоскинской миниатюре. Создавая живописный образ, художник внимательно изучает все известные изображения интересующей его личности. «Никогда не делает точную копию, а обобщает образ, подчёркивая наиболее важные в его понимании черты характера [9, с. 14].

Особого внимания в творчестве художника заслуживают парные портреты А.С. Пушкина и его супруги Натальи Николаевны Гончаровой (рис. 4, 6). При создании миниатюр автор вдохновлялся двумя акварелями: портрет А.С. Пушкина, написанный известным акварелистом П.Ф. Соколовым в 1836 г. (рис. 5⁷⁰), и портрет Н.Н. Гончаровой, выполненный в 1831-1832 гг. А.П. Брюлловым по заказу А.С. Пушкина через год после венчания (рис. 7⁷¹).

Рис. 4. Н.М. Солонинкин
Шкатулка «Пушкин». 1986 г.

Рис. 5. П.Ф. Соколов. Портрет
А.С. Пушкина. 1836 г.

Искусствовед С.В. Римская-Корсакова отмечает: «При жизни поэта был написан всего один её [Н.Н. Гончаровой] акварельный портрет. Автор его — Александр Брюллов — смог передать лишь молодость и миловидность почти детского лица и нарядный туалет модели. Вряд ли можно требовать большего от художника, писавшего столь юную особу (на портрете Наталье Николаевне 19 лет, и она беременна первым ребёнком, но ещё сохраняет девичью стройность)» [4].

⁷⁰ Рис. 5. – Портрет А. С. Пушкина. Соколов П. Ф. // АРТХИВ : [интернет-проект]. – URL: https://artchive.ru/artists/2611~Petr_Fedorovich_Sokolov/works/491993~Portret_ASPushkina_1_836 (дата обращения: 28.08.2024).

⁷¹ Рис. 7. – Наталия Николаевна Пушкина. Брюллов А. П. // Всероссийский музей А. С. Пушкина. – URL: https://www.museumpushkin.ru/relics_moyka_12/ (дата обращения: 28.08.2024).

Рис. 6. Н.М. Солонинкин.
Шкатулка «Н. Гончарова». 1986 г.

Рис. 7. А.П. Брюллов. Наталия
Николаевна Пушкина. 1831-1832 гг.

Федоскинскому мастеру удалось сохранить акварельную лёгкость исполнения: чистые цвета, колорит, в то же время обогатить цветовую палитру портретов. Портреты являются творческой копией. При выполнении портрета А.С. Пушкина художник вдохновлялся колоритом работы О.А. Кипренского, сохранив лёгкость и прозрачность акварельной живописи П.Ф. Соколова. Такое решение позволило выразительно передать образ поэта в тёплой цветовой гамме. В то же время, чувствуется характерный подход Н.М. Солонинкина – более сочные цвета, тонкая техника проработки деталей. Искусствовед Л.Я. Супрун, изучая художественную манеру Н.М. Солонинкина, отмечает глубинную связь образного строя и живописной манеры художника с лучшими портретами первой половины XIX века и умение уловить и передать в работе глубокий психологизм [5, с. 98]. Работы Н.М. Солонинкина гармоничны по цвету.

Глубокий и вдумчивый подход художник продемонстрировал при разработке парных медальонов с портретами четы Пушкиных 1988 г. (рис. 8, 9⁷²). Чтобы ярче раскрыть образ, художник подробно исследовал биографию поэта и его супруги, изучил портреты, созданные современниками А.С. Пушкина, художниками XX века и федоскинскими миниатюристами.

Миниатюрный портрет один из наиболее сложных жанров живописи, требующий от художника большого умения «передавать характер, выдерживать цвет лица, его форму, едва заметные особенности», как отмечает сам художник [1].

Вот что вспоминает мастер о создании образа поэта: «Я "своего" Пушкина писал в момент получения анонимного письма – оно у него в руке. Отсюда взгляд сосредоточенно-грустный, и в то же время решительный. Приближающаяся развязку он уже чувствует...».

⁷² Рис. 8, 9. – Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9273595> (дата обращения: 28.08.2024).

Рис. 8. Н.М. Солонинкин.
Медальон «А.С. Пушкин». 1988 г.

Рис. 9. Н.М. Солонинкин.
Медальон «Н.Н. Гончарова». 1988 г.

Наталья Гончарова предстаёт перед нами красивой молодой, обаятельной женщиной. Теплая цветовая гамма помогает художнику передать нежный образ. «Плавные незаметные цветовые переходы придают особую прелесть женским образам и напоминают старинную живопись» [9, с. 14]

Рис. 10. Н.М. Солонинкин.
Медальон «А.С. Пушкин». 1999 г.

Рис. 11. Н.М. Солонинкин.
Медальон «Н.Н. Гончарова». 1999 г.

К 200-летию со дня рождения поэта Н.М. Солонинкин создаёт два парадных портрета четы Пушкиных. Красивый выходной фрак, яркая золотистая жилетка, белый платок, уверенный гордый взгляд – таким предстаёт перед нами А.С. Пушкин (рис. 10⁷³). Под стать ему и молодая жена – светская дама, способная вскружить голову любому мужчине (рис. 11).

⁷³ Рис. 10, 11 – Мастера Федоскино. Учитель и его ученики : [альбом] / [авт. текста Н. О. Крестовская ; составитель иллюстраций Г. И. Ларишев]. – Москва : Интербук-бизнес, 2003. – С. 90-91.

Рис. 12. Н.М. Солонинкин.
Шкатулка «Портрет
Пушкиной Н.Н.». 2006 г.

2006 г. художник обратился к портрету Н.Н. Гончаровой работы В.И. Гау. О работах В.И. Гау С.В. Римская-Корсакова пишет: «Все последующие акварельные её изображения написаны уже в период вдовства и нового замужества. Автор их – Вильгельм Гау – с 1840 года придворный художник. Его пять портретов Натальи Николаевны – более или менее удачные, однако не претендуют на психологическую глубину. На этих акварелях, датированных 1841-1849 годами, Наталья Николаевна разная, но мало похожая на словесные описания, воспевающие её классическую красоту и внутреннее совершенство» [4] Молодая женщина одета в бордово-коричневое платье с глубоким вырезом, открывающим плечи и грудь. На груди приколата алая роза с несколькими зелеными листьями. Волосы завиты локонами у висков. Живопись мягкая в пастельных тонах (рис. 12⁷⁴).

По мнению М.С. Чижова, одной из важных особенностей творческих композиций художника стала «ювелирная завершенность» [8, с. 218]. Каждый портрет художник выполняет в определенной технике живописи, скрупулёзно подбирая характер мазка, чтобы точнее передать стиль, атмосферу времени в которой жил человек [9, с. 14].

А.С. Пушкина и его супругу часто изображают и в станковой живописи, и в миниатюрной, но у каждого художника получается свой образ. Важно совпадение образа с конкретной обстановкой и временем. При известной общности черт, образы поэта и его супруги получаются такими какими их видит художник в данный момент и в данных обстоятельствах.

Размышляя о рождении творческого замысла, о поиске средств выражения задуманного Николай Михайлович Солонинкин подчёркивает необходимость глубокого погружения в тему, проведения кропотливой работы по поиску материала, чтения и обдумывания. «Чтобы Пушкина написать, многое пришлось открыть для себя книги о поэте перечитал, все имеющиеся портреты изучил, в том числе и наших живописцев. Словом, когда все впечатления и факты сошлись воедино, определился образ» – раскрывает секрет рождения творческого замысла Народный художник России Н.М. Солонинкин.

⁷⁴ Рис. 12. – Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации: [официальный сайт]. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=9905181> (дата обращения: 28.08.2024).

Литература

1. Горбачева С. И. Портретист Солонинкин / С. И. Горбачева // Московский ритм : сводный каталог периодики библиотек России. – Москва, 2004. – № 28. – 39-42 с.
2. Лотман Ю. М. Пушкин / Ю. М. Ломакин. – Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2003. – 847 с. – ISBN 5-210-01483-5
3. Портрет поэта А. С. Пушкина. – Текст : электронный // Моя Третьяковка : Виртуальная галерея. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8679> (дата обращения: 28.08.2024).
4. Римская-Корсакова С. В. Художник и модель. Портреты Н. Н. Пушкиной-Ланской / С. В. Римская-Корсакова. – Текст : электронный // Наше наследие : иллюстрированный культурно-исторический журнал. – Москва, 2009. – № 89. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8910.php> (дата обращения: 28.08.2024).
5. Супрун Л. Я. Лаковая миниатюра Федоскино / Л. Я. Супрун. – Москва : Легпромбытиздат, 1987. – 318 с.
6. Федоскино : альбом / автор вступительной статьи и составитель Н. Я. Малахов; фотографии : Ю. Г. Григоров, О. Ю. Григоров. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 167 с.
7. Федоскино: каталог музейных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва : Лето, 2015. – 193 с. – ISBN 978-5-94509-055-2.
8. Чижов М. С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М. С. Чижов – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 219 с.
9. Мастера Федоскино. Учитель и его ученики : [альбом] / [автор текста Н. О. Крестовская ; составитель иллюстраций Г. И. Ларишев]. – Москва : Интербук-бизнес, 2003. – 159 с.

References

1. Gorbacheva S. I. Portretist Soloninkin / S. I. Gorbacheva // Moskovskij ritm : svodnyj katalog periodiki bibliotek Rossii. – Moskva, 2004. – № 28. – 39-42 s.
2. Lotman YU. M. Pushkin / YU. M. Lomakin. – Sankt-Peterburg : Iskusstvo-SPB, 2003. – 847 s. – ISBN 5-210-01483-5
3. Portret poehta A. S. Pushkina. – Tekst : ehlektronnyj // Moya Tret'yakovka : Virtual'naya galereya. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8679> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
4. Rimskaya-Korsakova S. V. Khudozhnik i model'. Portrety N. N. Pushkinoy-Lanskoj / S. V. Rimskaya-Korsakova. – Tekst : ehlektronnyj // Nashe nasledie : illyustrirovannyj kul'turno-istoricheskij zhurnal. – Moskva, 2009. – № 89. – URL: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8910.php> (data obrashcheniya: 28.08.2024).
5. Suprun L. YA. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L. YA. Suprun. – Moskva : Legprombytizdat, 1987. – 318 s.

6. Fedoskino : al'bom / avtor vstupitel'noj stat'i i sostavitel' N. YA. Malakhov ; fotografy YU. G. Grigorov, O. YU. Grigorov. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1984. – 167 c.

7. Fedoskino: katalog muzejnykh predmetov kollekcij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Moskovskij oblastnoj muzej narodnykh khudozhestvennykh promyslov. – Moskva : Leto, 2015. – 193 s. – ISBN 978-5-94509-055-2.

8. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M. S. Chizhov – Leningrad : Khudozhnik RSFSR, 1982. – 219 s.

9. Mastera Fedoskino. Uchitel' i ego ucheniki : [al'bom] / [avtor teksta N. O. Krestovskaya ; sostavitel' illyustracij G. I. Larishev]. – Moskva : Interbuk-biznes, 2003. – 159 s.

Мочалова М.Н., кандидат педагогических наук, член творческого союза художников декоративно-прикладного искусства, доцент кафедры профессиональных дисциплин, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Mochalova M.N., candidate of pedagogical sciences, member of the creative union of decorative and applied arts artists, associate professor of the department of professional disciplines, deputy director for educational work Fedoskinskiy institute of lacquer miniature painting – branch of the «Higher school of folk arts (academy)», 141052, Moscow region, village. Fedoskino, Lukutinskaya str., 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Вклад в развитие федоскинского традиционного промысла Почетного гражданина села Федоскино – талантливое художника и педагога С.В. Монашова

The contribution to the development of Fedoskino traditional art by S.V. Monashov, Honorary Citizen of the village of Fedoskino, the talented artist and pedagogue

Аннотация. Автор статьи исследует вклад в развитие федоскинского художественного промысла Почетного гражданина села Федоскино, талантливого художника и педагога С.В. Монашова. Изучена его биография, проанализирована педагогическая и творческая деятельность художника, отмечена высокая гражданская активность и умение воплощать социально-значимые проекты, направленные на изучение истории села Федоскино и художественного промысла.

Ключевые слова: федоскинская лаковая миниатюрная живопись, творчество, педагогическая деятельность, организаторская деятельность, общественная деятельность, традиционный сюжет, сохранение традиций.

Abstract. The author of the article explores the contribution to the development of the Fedoskino traditional art made by S.V. Monashov, Honorary Citizen of Fedoskino village, talented artist and pedagogue. The article studies his biography, analyzes his pedagogical and artistic work, his active social life and his work on the socially significant projects, connected with his studies of the history of Fedoskino village and its traditional art.

Keywords: fedoskino lacquer miniature painting, creativity, pedagogical activity, organizational activity, social activity, traditional subject, preservation of traditions.

Рис. 1. С.В. Монашов (1923-2016)

Творческая, духовная преемственность поддерживается школой традиции, которая является основой для творчества, для постоянного обновления искусства...

М.А. Некрасова

Сергей Васильевич Монашов (1923-2016) – один из ярких представителей плеяды художников XX – XXI веков Федоскинского художественного промысла (рис. 1⁷⁵).

Участник Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Западном

фронте. В марте 1943 г. был тяжело ранен и госпитализирован на Урал. Вернулся в Москву инвалидом. За участие в боях награждён «Орденом Отечественной войны I степени», медалью «За Отвагу», медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями [8, с. 240]. Любовь к жизни, колоссальное упорство, умение анализировать и обобщать жизненные впечатления поставили Сергея Васильевича в ряд ведущих художников Федоскино, принесли заслуженный авторитет.

Творчество С.В. Монашова во многом определило пути развития федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Сосредотачиваясь на определенном круге тем, Сергей Васильевич разрабатывал их в многочисленных вариациях, добываясь глубины и значимости в изображении сюжета. Авторский цикл работ, посвященный освоению целинных земель в послевоенные годы «Они были первыми», проходит сквозь всю его творчество. В активе художника особое место занимают портреты. Также он часто обращался к сказочным сюжетам. Большое внимание художник уделял декоративному оформлению изделий из папье-маше традиционным приемом «скань».

Судьба художника, неразрывно связана с жизнью, учебой, работой на Федоскинском художественном промысле. После возвращения с фронта в 1943 г. Сергей Васильевич поступает учиться в Федоскинскую профтехшколу живописцев. Федоскинская миниатюрная живопись, настолько поразила юного художника: «Сверкая лаком, звонкими цветами "сквозного" письма по серебру, золоту и перламутру, миниатюры удивительно малых размеров до такой степени ошеломили меня, что я раз и навсегда решил, чему я должен научиться!»

В школе, расположенной рядом с Федоскинской трудовой артелью живописцев, сложился круг людей, которые определили интересы молодого художника, способствовали формированию его личности. Сергей Васильевич учился профессиональному мастерству у преподавателей-энтузиастов и

⁷⁵ Рис. 1. – фото из архива семьи художника С.В. Монашова.

хранителей традиций федоскинского промысла М.С. Чижова, А.И. Кузнецова, И.Ф. Ветрова, А.А. Парфёнова, А.Д. Небосклонова.

Первые шаги художника в искусстве были связаны с Федоскинской трудовой артелью живописцев. Художественная артель привлекала ярко выраженным стремлением к взаимосвязи современной живописи с культурой русского народа. Миниатюристы, работающие в артели, полагали, что возрождение и сохранение традиционного искусства возможно лишь при строгой преемственности, изучали работы лукутинских мастеров. В 1947-1959 гг. мастер-живописец V разряда выполнял работы в «смешанной» технике письма, выстраивая единое сложное пространство, эмоционально напряженное, подчеркивающее цельность изображения. Миниатюрные работы этого времени несли печать влияния произведений художников станковистов В.Г. Перова, В.М. Васнецова, В.Е. Маковского и др.

После окончания Московского технологического института местной промышленности в 1962 г. С.В. Монашов принял предложение М.А. Бокова, директора Федоскинской школы, продолжить профессиональную деятельность в качестве преподавателя в стенах родного художественного заведения.

Во время педагогической деятельности с 1962-1982 гг. Сергей Васильевич обучал рисунку, живописи, цветоведению, композиции, материаловедению и спецтехнологии. Со студентами был ровен и прост. Е.Г. Моисеева, Л.Н. Краснослободцева, Г.Г. Ларишев – выпускники С.В. Монашова 1982 г., а сегодня ведущие художники Федоскинской фабрики, отмечают: «Сергей Васильевич обладал большой культурой, широким кругозором и объективным подходом к людям. Своим занятиям со студентами стремился придать научный характер. Выстраивал учебный процесс согласно целям, которые формулировал для четкого и грамотного поэтапного ведения занятий. В преподавании старался избегать сложных теоретических построений, ограничивался конкретными заданиями, к каждому студенту подходил с учетом его индивидуальных возможностей. Сергей Васильевич объяснял студентам законы рисунка, живописи и никогда не прикасался к работам учащихся. Он считал, что это помогает сформировать самостоятельность мышления и продуктивную работу будущих художников. Будучи предельно доброжелательным в профессиональных вопросах, он был. В то же время, требователен, принципиален и строг. Художник пользовался уважением и любовью студентов, видевших в нем справедливого и объективного человека».

В своей педагогической деятельности Сергей Васильевич решал две методические задачи: во-первых, как научить студентов логично думать, привить им культуру мышления; во-вторых, как снабдить их теоретическими знаниями и умениями, необходимыми для развития творческой индивидуальности. С.В. Монашова учил студентов сохранять первое живое впечатление от природы и умение видеть конструкцию формы.

В годы педагогической работы С.В. Монашова одной из главных установок Федоскинской школы миниатюрной живописи была подготовка

художников-миниатюристов для работы на Федоскинской фабрике. Поэтому производственные мастерские играли важную роль в структуре учебного заведения. Они были основой не только учебного, но и научно-исследовательского процесса, единым комплексом, объединяя теоретическое и практическое обучение. В школе собрался коллектив единомышленников-профессионалов, педагогов: А.В. Щагин, В.Н. Фролов, М.С. Чижов, В.С. Кульгавов, С.В. Монашов, Н.Г. Марчуков, Б.П. Городилин, В.Д. Антонов, что помогало обеспечить успешную работу учебного заведения.

Сергей Васильевич изучал действие цвета в живописи как самостоятельного элемента и его влияние на форму предмета. По мнению преподавателя, курс живописи был одним из основополагающих в процессе подготовки будущих художников. На занятиях по живописи Сергей Васильевич старался развить у обучающихся культуру зрительного восприятия предметов и явлений окружающей среды. Научить изображать предметы с учетом освещения, во взаимосвязи с пространством. Теоретический материал по курсу «Живопись», который С.В. Монашов объяснял своим ученикам, имел непосредственное отношение к занятиям по «Профессиональному мастерству». Все знания и умения, полученные по дисциплине «Живопись», студенты учитывали при выполнении лаковой миниатюры.

Его интересовали история и традиции создания федоскинской шкатулки, он изучал этапы выполнения изделия из папье-маше. В 1978 г. разработал и внедрил в учебный процесс новую программу «Материаловедение и спецтехнология». Первоначальным материалом для ведения педагогической деятельности по дисциплине «Материаловедение и спецтехнология» служили «Тезисы. Спецтехнология и Материаловедение», составленные С.В. Монашовым. От этого времени до нас дошли всего несколько зарисовок. В тезисах преподаватель описывал процесс создания шкатулки из папье-маше. Рукопись для наглядности и лучшего усвоения студентами была оформлена чертежами и схемами. Он полагал, что тезисы могут служить в качестве рабочей установки преподавателям в учебном процессе [2, с. 148].

К 70-летию Федоскинской школы по инициативе С.В. Монашова выпускники изготовили памятную доску с именем М.А. Бокова, директора школы. Памятная доска была открыта в торжественной обстановке в присутствии выпускников разных лет. Так М.А. Боков – прекрасный человек и руководитель навсегда остался в памяти федоскинцев.

Вся жизнь Сергея Васильевича была верным и последовательным служением Федоскинскому традиционному художественному промыслу. Своим студентам он говорил: «Сложна жизнь в искусстве, но она и прекрасна». Он умело соединял педагогическую и творческую деятельность. В искусстве видел одно из высочайших воплощений человеческого духа. Идеи художника нашли свое отражение в федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

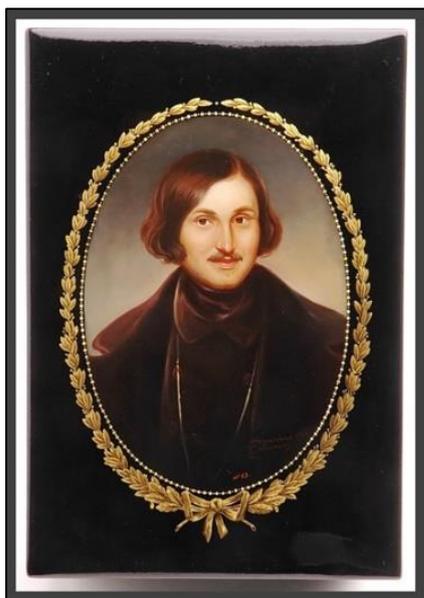

Рис. 2. С.В. Монашов. Панно.
«Портрет Н.В. Гоголя». 1951
г.

Музей народных
художественных промыслов
«Усадьба Лукутиных»

С 1957 г. Сергей Васильевич член Союза художников СССР, автор работ разнообразной тематики. Мастер создал портреты исторических личностей: В.И. Ленина, И.В. Сталина [6, с. 105], А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя (рис. 2-5⁷⁶) [5] и др. К юбилею Большого театра СССР создал галерею портретных образов выдающихся артистов: Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, А.С. Пирогова [5].

Художника интересовали темы чаепития, сказка. В произведении «Жар-птица» (рис. 3), выполненном в традиционной технике смешанного письма, автор сохраняет достижения Лукутинской школы живописи XIX века. Художник утверждает значение рисунка в миниатюрной живописи, обладающего ценностью, способного нести идею и законченный художественный образ. Четко подмеченный силуэт мужской фигуры и сказочной птицы, подчеркивает динамичность и драматизм сюжета.

Федоскинский художник и поэт Г.В. Скрипунов написал следующие строки про творчество друга:

Миниатюры видим снова,
И удивление не прячь –
На выставке у Монашова
Немало творческих удач.
Приём лукутинский, старинный
Сергей с упорством возродил;
На сундучке орнамент сканный
Создал как мастер-ювелир.
Он как живые пишет лица,
Представлен на ларце сюжет.
А вот Иван-дурак с Жар-птицей:
Со сканью радуется портрет...

Г.В. Скрипунов [1, с. 2]

С.В. Монашов отдает приоритет пластической цельности, базирующейся на построении пространства, объема и силуэта. Требуя передачи характера натуры, художник считал, что пластическое решение должно быть ясным и простым. Все, что создано художником, окрашено его личным присутствием в произведении, его горячей заинтересованностью,

⁷⁶ Рис. 2-5. – фото из архива Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных».

трепетным, душевным отношением к своей работе. Поэтому его произведения имеют узнаваемый индивидуальный характер.

С.В. Монашов был художником серьезным, глубоким, тонким. Его произведения музыкальны, ритмичны. Ясность, прозрачность, живость сочетаются со строгой логичностью построения целого в изображении сюжета. Художнику удалось возродить стройную систему декоративного оформления изделий в технике «скань» (рис. 4). При помощи отдельных элементов – точка, линия, овал, месяц, ромб – рождался неповторимый орнаментальный мотив, подчиненный единой эмоциональной выразительности и композиционному строю. Сергей Васильевич с увлечением возрождал технический прием «скань», популярный в XIX веке, но забытый в XX веке. Л.Я. Супрун отмечает: «художником разработан своеобразный способ декорирования изделий, напоминающих по образному звучанию "сканые" изделия Федоскино. В работах 1980-х гг. С.В. Монашов приближается к декоративному эффекту старой "скани"» [4, с. 273]. Художник оформлял крышку и корпус шкатулки в едином орнаментальном стиле. Изделие приобретало оригинальный подчёрк мастера. Он собственноручно вытачивал отдельные фигуры (пуансоны) для выбивания элементов (точка, овал, звезда, месяц, ромб и др.).

Рис. 3. С.В. Монашов. Шкатулка. «Жар-птица». 1953 г. Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

Рис. 4. С.В. Монашов. Шкатулка. «Павлинье перо». 1980 г. Музея народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

М.С. Чижов писал: «для декоративного оформления «скань» С.В. Монашов стал применять упаковочную алюминиевую фольгу, которая много тоньше мельхиора, а пуансоны вытачивал из обычных гвоздей. Вместо свинцовой подушки, на которой выбиваются высечки скани, по его методу в учебных целях стали пользоваться куском линолеума» [7, с. 144]. Мастер сконструировал машину для работы над декоративным оформлением «скань» (рис. 5). Свои оригинальные идеи С.В. Монашов демонстрировал учащимся Федоскинской школы. Обучающиеся с энтузиазмом и вниманием рассматривали необычные приспособления, при помощи которых рождались уникальные орнаментальные формы.

За достижения в области искусства С.В. Монашов был награжден дипломами и Почетными грамотами (Диплом I-ой степени, за ларец «Жар-птица»; диплом II-ой степени, Министерство культуры РСФСР; диплом II-ой степени, оргкомитет Фестиваля молодёжи Московской области; Почётная грамота за участие в изготовлении подарков И.В. Сталину к 30-летию ВЛКСМ; Почётная грамота за участие в выставке в городе Варшава (Польша). Его произведения успешно экспонировались на зональных, всероссийских, всесоюзных выставках, а также и сейчас украшают постоянные коллекции музеев нашей страны.

Рис. 5. Инсталляция рабочего места С.В. Монашова для декоративного оформления «скань». Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

Педагогическая и творческая деятельность раскрыла С.В. Монашова как человека, радеющего за свою малую Родину, за художников села Федоскино. В 1986 г. группа художников-единомышленников: С.В. Монашов, Г.И. Скрипунов, Н.Г. Марчуков, О.И. Шапкин организовали товарищество «Художник». В ветхом здании Никольской церкви был создан общедоступный художественный музей. Храм был отреставрирован и в качестве музея работал в 1986-1991 гг. Основной целью товарищества являлась пропаганда достижений художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи и других видов декоративно-прикладного искусства среди населения путём организации персональных, групповых и тематических выставок. Друг и соратник Сергея Васильевича, художник Г.В. Скрипунов, который оставался верным певцом народной мелодии федоскинцев, написал:

Хочу сказать не просто «к слову»,
 Немало говорилось тут:
 «Почёт Сергею Монашovu
 За бескорыстный нужный труд!»
 Он пренебрёг своим покоем
 И даже чудачком прослыл,
 Но к Чудотворному Николе
 Святую дверь для всех открыл.
 И можно выставкой гордиться,
 Художника душевный взлёт,
 А радость, красоты частицу
 С собою унесёт народ!

Г.В. Скрипунов [1, с. 2]

В 1990-е гг. общественная деятельность Сергея Васильевича по возрождению объектов культурного наследия в Федоскино продолжалась. Он поставил задачу создать художественный музей в доме купцов Лукутиных. Усадьба пропадала «на глазах», а это была последняя связующая нить с традициями и историей XVIII – XIX веков села Федоскино. После длительной упорной переписки с инстанциями Дом купцов Лукутиных был включён в план реставрации культурных объектов и памятников Подмосковья. В 2003 г. Постановлением Правительства Московской области был учреждён Московский областной музей народных художественных промыслов. Неравнодушие Сергея Васильевича и любовь к истории промысла способствовали восстановлению и музеефикации бывшей купеческой усадьбы.

В зрелые годы художник занимался подготовкой абитуриентов к поступлению в Федоскинское училище миниатюрной живописи (ныне Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Высшей школы народных искусств (академии)). В 1991 г. Монашов С.В. организовал художественную персональную мастерскую «Башенка», где юные художники делали свои первые шаги в искусстве. Он стремился к преемственности, продолжению традиций федоскинского промысла. Первые знания, полученные ребятами, вдохновили их для дальнейшей творческой деятельности в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

Энергия и целеустремленность, активная жизненная позиция поставили С.В. Монашова в ряд ведущих деятелей села Федоскино, его усилиями общественные силы были сплочены. Как в творчестве, так и в общественной работе С.В. Монашов живо откликался на события современности.

О.С. Антипова – дочь С.В. Монашова вспоминает: «Как гражданин и участник Великой Отечественной войны С.В. Монашов считал своим долгом сохранять память о подвиге павших на полях войны жителей села Федоскино, деревень Аксаково, Крюково, Семенищево. Взял шефство над обелиском погибшим односельчанам. Собрал и обнародовал фотографии 76 земляков, сложивших головы во времена Великой Отечественной войны. Разработал проект стенда с фотографиями к 40-летию Победы, который ежегодно, в майские праздники монтируется около Федоскинского обелиска. А за "Бессмертным полком" шумит берёзовая роща, посаженная руками Сергея Васильевича!».

Сергей Васильевич отец замечательных, талантливых, неравнодушных к Федоскинскому художественному промыслу последователей династии Монашовых. Дочь и сын сохраняют уверенную гражданскую позицию художника-педагога. Сын Сергея Васильевича – Владимир – уверенно развивает федоскинскую лаковую миниатюрную живопись в жанре архитектурного пейзажа, передает профессиональные знания и умения будущим художникам. Дочь – Ольга Сергеевна – воспитала не одно поколение школьников, прививая им гордость, любовь и уважение к своей стране.

В 2009 г. за вклад в развитие родного края Сергею Васильевичу было присвоено звание «Почётный гражданин сельского поселения Федоскинское».

Можно утверждать, что вклад Сергея Васильевича Монашова в развитие Федоскино и традиционного художественного промысла, находящегося на территории села, является яркой страницей в истории XX – XXI веков. Высшие награды Родины, грамоты, почетные звания достойно венчают общественного деятеля, замечательного художника, педагога, гражданина своей страны С.В. Монашова.

Литература

1. Геннадий Венедиктович Скрипунов : [каталог выставки. Миниатюрная живопись. Графика. 1983 г.] / Главное управление культуры Мособлисполкома, Московская область, организация Союзов художников РСФСР ; составитель каталога В. В. Юдичева. – Москва: Советский художник, 1983. – 42 с.

2. Головченков О. В. Знаменитые династии в лаковой миниатюрной живописи / О. В. Головченков // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2018. – № 4 (27). – С. 144-151. – URL: http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (дата обращения 23.07.2024). – EDN YQKGZV

3. Некрасова М. А. Народное искусство России в современной культуре / М. А. Некрасова. – Москва : Коллекция М, 2003. – 254 с.

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

5. Федоскино: каталог музейных предметов коллекций лаковой миниатюрной живописи / Московский областной музей народных художественных промыслов. – Москва : Лето, 2015. – 193 с. – ISBN 978-5-94509-055-2.

6. Федоскино. Искусство лаковой миниатюры: к 220-летию промысла: [каталог выставки, выставочные залы Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, 16 июня – 22 октября 2016 г.] / Департамент культуры города Москвы, Министерство культуры Московской области ; составитель каталога Н. В. Полонникова. – Москва : [б. и.], 2016. – 199 с. – ISBN 978-5-91353-052-3.

7. Чижов М. С. Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М. С. Чижов – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 219 с.

8. 1300 биографий. Художники московской области : иллюстрированная художественная энциклопедия / редакторы : С. М. Харламов, В. Ф. Карпов. – Москва : МИД, 2002. – 436 с. – ISBN: 5-85167-046-0.

References

1. Gennadij Venediktovich Skripunov : [katalog vy`stavki. Miniatyurnaya zhivopis`. Grafika. 1983 g.] / Glavnoe upravlenie kul`tury` Mosoblispolkoma, Moskovskaya oblast`, organizaciya Soyuzov xudozhnikov RSFSR ; sostavitel` kataloga V. V. Yudicheva. – Moskva: Sovetskij xudozhnik, 1983. – 42 s.

2. Golovchenkov O. V. Znamenity`e dinastii v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / O. V. Golovchenkov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2018. – № 4 (27). – S. 144-151. – URL:

http://dpio.ru/stat/2018_4/2018-04-19.pdf (data obrashheniya 23.07.2024). – EDN YQKGZV

3. Nekrasova M. A. Narodnoe iskusstvo Rossii v sovremennoj kul'ture / M. A. Nekrasova. – Moskva : Kollekcija M, 2003. – 254 s.

4. Suprun L. Ya. Lakovaya miniatyura Fedoskino / L. Ya. Suprun. – Moskva : Legpromby`tizdat, 1987. – 318 s.

5. Fedoskino: katalog muzejny`x predmetov kollekcij lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Moskovskij oblastnoj muzej narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Moskva : Leto, 2015. – 193 s. – ISBN 978-5-94509-055-2.

6. Fedoskino. Iskusstvo lakovoj miniatyury` : k 220-letiyu promy`sla: [katalog vy`stavki, vy`stavochny`e zaly` Dvorca czarya Alekseya Mixajlovicha v Kolomenskom, 16 iyunya – 22 oktyabrya 2016 g.] / Departament kul`tury` goroda Moskvu`, Ministerstvo kul`tury` Moskovskoj oblasti ; sostavitel` kataloga N. V. Polonnikova. – Moskva : [b. i.], 2016. – 199 s. – ISBN 978-5-91353-052-3.

7. Chizhov M. S. Sredi miniatyuristov. Zapiski fedoskinskogo мастера / M. S. Chizhov – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1982. – 219 s.

8. 1300 biografij. Xudozhniki moskovskoj oblasti : illyustrirovannaya xudozhestvennaya e`nciklopediya / redaktory` : S. M. Xarlamov, V. F. Karpov. – Moskva : MID, 2002. – 436 s. – ISBN: 5-85167-046-0.

УДК 002.2:351.852

Рыбина Л.И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, г. 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, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Памятники христианского искусства в Русском музее Monuments of christian art in the Russian museum

Аннотация. В статье дан обзор иллюстративного издания, подготовленного к 100-летию открытия в Государственном Русском музее Древнехранилища памятников иконописи и церковной старины. Описано создание музейного подразделения и формирование музейного фонда, хранящего коллекции христианских древностей и редкостей. Отмечен вклад всех известных государственных деятелей и частных коллекционеров, благодаря которым уникальные предметы христианского искусства были сохранены для последующих поколений.

Ключевые слова: Русский музей, иконопись, иконы, древнерусское искусство, христианские древности, христианское искусство, памятники древности.

Abstract. The article reviews an illustrative publication prepared for the 100th anniversary of the opening of the Ancient Monuments of Iconography and Church Antiquities in the State Russian Museum. It describes the creation of the museum unit and the formation of the museum fund storing collections of Christian antiquities and rarities. The contribution of all famous statesmen and private collectors, thanks to whom unique items of Christian art were preserved for the next generations, is noted.

Keywords: Russkij muzej, ikonopis', ikony, drevnerusskoe iskusstvo, khristianskie drevnosti, khristianskoe iskusstvo, pamyatniki drevnosti.

Русский музей обладает крупнейшим в мире собранием русского изобразительного искусства и уникальной коллекцией предметов христианского искусства. В издании «Древнехранилище памятников иконописи и церковной старины в Русском музее» [1] (рис. 1⁷⁷) описана история формирования собрания и создание музейного подразделения, в

⁷⁷ Рис. 1. – Древнехранилище памятников иконописи и церковной старины в Русском музее : альманах / Авторы-сост. Т.Б. Вилинбахова, О.В. Ключанова, А.А. Макарова и др. ; научный руководитель Е.Н. Петрова ; фотографы: В.Ф. Дорохов, Н.С. Туркин]. – Санкт-Петербург : Palace Edition, 2014. – Вып. 433. – 208 с. : ил. – ISBN 978-5-93332-499-7.

котором хранятся предметы, являющиеся памятниками церковной старины. Издание было опубликовано к 100-летию его торжественного открытия – 18 марта 1914 года в анфиладе залов правого крыла Михайловского дворца.

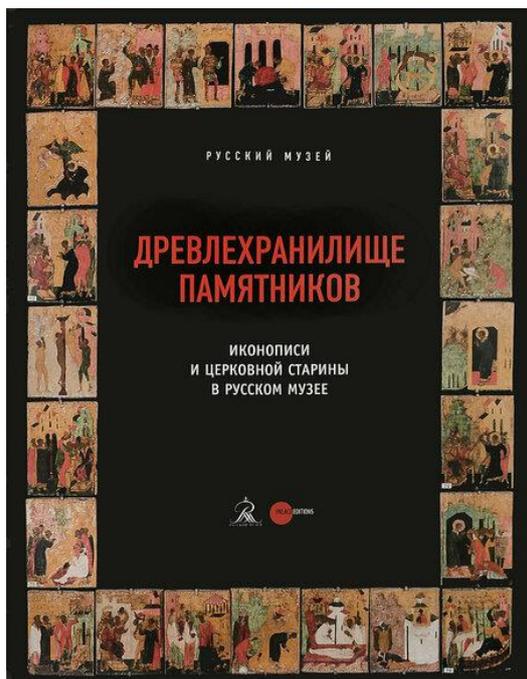

Рис. 1. Обложка книги
«Древлехранилище памятников
иконописи и церковной старины в
Русском музее»

Альманах состоит из нескольких частей, автором первой части – «От Отделения христианских древностей к Древлехранилищу памятников иконописи и церковной старины Русского музея императора Александра III. Страницы истории» является Надежда Валерьевна Пивоварова – петербургский историк, искусствовед, ведущий научный сотрудник Русского музея. Она описывает историю организации Русского музея и начало создания музейной коллекции, основу которой первоначально составляли лучшие художественные произведения из Академии художеств, Императорского Эрмитажа и императорских дворцов.

Император Николай II, издав именной указ «Об учреждении особого установления под названием «Русский Музей Императора Александра III», положил начало музею отечественного искусства. Н.В. Пивоварова отмечает, что музей, возможно, остался бы только хранилищем произведений отечественной живописи и скульптуры, но решение о передаче коллекции памятников церковной старины и гражданского быта из Музея древнерусского искусства Академии художеств, способствовало организации особого музейного подразделения – «Отделение христианских древностей» и формированию коллекции христианского искусства.

Авторы следующей части – «Музей древнерусского искусства Императорской Академии художеств – основа Отделения христианских древностей Русского музея» описали историю основания Музея древнерусского искусства князем Г.Г. Гагариным (1810-1893) и формирование музейного фонда. Первоначально музейную коллекцию составляли иконы и предметы церковного интерьера, что соответствовало замыслу Г.Г. Гагарина о создании христианского музея. Подход к формированию коллекции музея был изменен В.А. Прохоровым (1818-1882), принятым на должность заведующего музеем в 1861 г. Он пополнял музейную коллекцию не только предметами церковного искусства, но и различными предметами народного быта. После смерти В.А. Прохорова в 1880 г. пополнение коллекций сократилось. В 1895 г. было принято решение о нецелесообразности существования музея, и в 1897 г. все коллекции Музея древнерусского искусства Императорской Академии художеств были переданы в Русский музей императора Александра III.

В последующих частях издания описывается пополнение музейного фонда частными коллекциями собирателей древностей и редкостей. Одним из таких собирателей был Василий Александрович Прохоров. Увлеченный археологией и христианской культурой он коллекционировал предметы, относящиеся к христианским памятникам. После его смерти наследником собрания была составлена опись и вся коллекция, состоявшая из икон, церковной утвари и предметов народного быта в полном составе была приобретена Русским музеем императора Александра III. В коллекции икон были представлены шедевры русской иконописной школы, например ранний список чудотворной Владимирской иконы – образ круга Андрея Рублева «Богоматерь Умиление» [1], новгородская икона первой половины XVI века «Чудо Георгия о змие с избранными святыми» [1] (рис. 2⁷⁸, 3).

Рис. 2. Икона «Богоматерь Умиление». Начало XV в. Государственный Русский музей

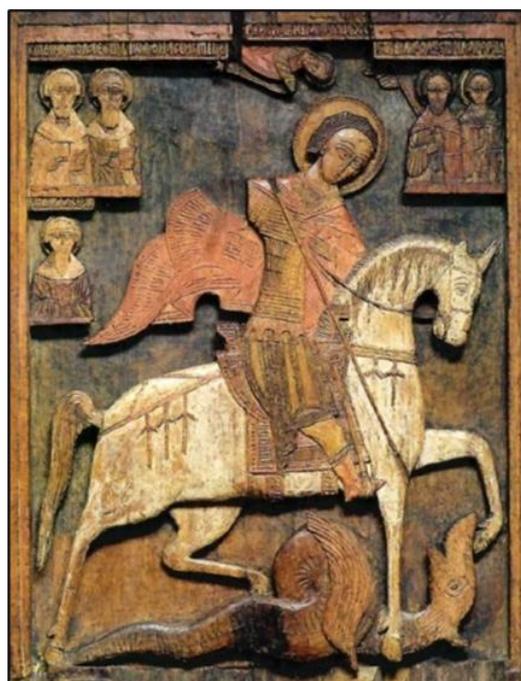

Рис. 3. Резная икона «Чудо Георгия о змие с избранными святыми». Первая четверть XVI в. Государственный Русский музей

Следующим дарителем, пополнившим музейную коллекцию памятниками древнерусского прикладного искусства, был художник Василий Васильевич Верещагин (1842-1904). Значительную часть его собрания составляли драгоценные изделия, среди которых – коллекция серебряных

⁷⁸ Рис. 2-13. – Древлехранилище памятников иконописи и церковной старины в Русском музее : альманах / авторы-составители :Т. Б. Вилинбахова, О. В. Ключанова, А. А. Макарова и др. ; научный руководитель Е. Н. Петрова ; фотографы: В. Ф. Дорохов, Н. С. Туркин. – Санкт-Петербург : Palace Edition, 2014. – Вып. 433. – С. 77, 88, 100, 103, 121, 122, 171, 177, 178, 195, 200, 203. – ISBN 978-5-93332-499-7.

крестов-тельников периода расцвета крестечного дела на Руси в XVII – XVIII веках.

Собрание московского купца Петра Васильевича Сеницына (?-1904), пожертвовавшего свою коллекцию в 1900 г. императору Николаю II во время его пребывания в Москве, было наиболее ценным для Русского музея. Часть коллекции – предметы древности – была передана Николаем II в московский Исторический музей, а предметы гражданской и церковной утвари первоначально перевезли в Зимний дворец, а затем передали в фонд Русского музея императора Александра III. В собрании было две двусторонние иконы новгородского письма XVI века, оловянные потиры, подсвечники, резные деревянные кресты и новгородское Евангелие XVI века с медными накладными фигурами евангелистов и композицией «Распятие» [1] (рис. 4, 5). Зарисовка Евангелия была найдена в материалах исследователя, новгородских древностей Г.Д. Филимонова, так, было установлено его происхождение из церкви святых Бориса и Глеба в Новгороде.

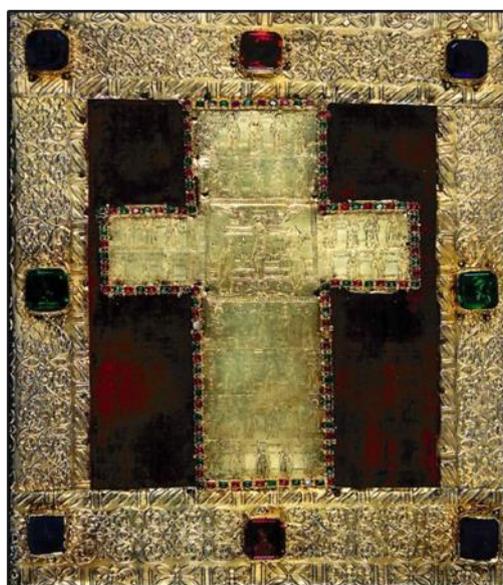

Рис. 4. Крест в окладе «Распятие, избранные святые». Крест XVII в., поля оклада XVIII в.
Государственный Русский музей

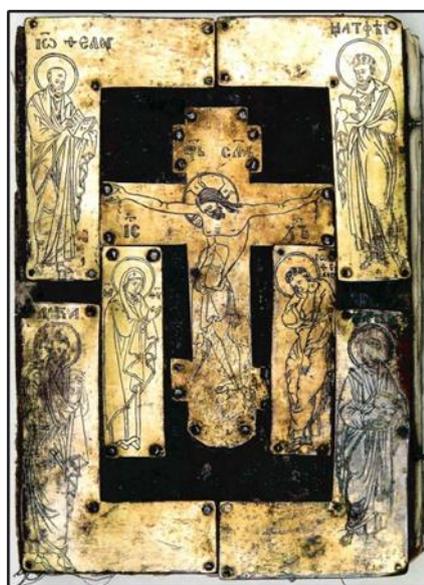

Рис. 5. Евангелие. Рукопись XVI в.
Оклад XIV в.
Государственный Русский музей

В 1909 г. академиком Н.П. Кондаковым (1844-1925) в дар Русскому музею была передана коллекция икон. Коллекционирование икон было связано непосредственно с деятельностью Н.П. Кондакова на должности неперменного управляющего делами высочайше учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. Он часто приезжал по делам службы во Владимирскую губернию, в иконописные села – Мстеру, Палех и Холуй, где приобретал иконы непосредственно у художников в иконописных мастерских. Составленная из произведений поздней русской иконописи его коллекция насчитывала более ста произведений.

О самом плодотворном периоде в пополнении коллекции следующая часть альманаха – «Дар императора Николая II и поступления 1912-1913

годов». В этот период в Русском музее заведующим Художественным отделом был художник П.И. Нерадовский. Он активно ездил по России и Московской губернии с целью приобретения памятников церковной старины, благодаря ему музейная коллекция значительно пополнилась древними иконами и предметами прикладного искусства. Контакты П.И. Нерадовского с коллекционерами и антикварами позволили организовать в 1912 г. акцию, результатом которой стало приобретение для Русского музея ценного собрания икон [1], (рис. 6, 7) и лицевого шитья, что значительно увеличило музейный фонд. Предметы церковной старины были приобретены на средства Николая II, в 1913 г. император также принял участие в пополнении музейной коллекции, выделив дополнительные ассигнования из личных средств на приобретение икон у московских коллекционеров.

Рис. 6. Икона «Святой Николай Чудотворец с житием в 18 клеймах». Первая половина – середина XVI в. Дерево, темпера. Дар императора Николая II. Государственный Русский музей

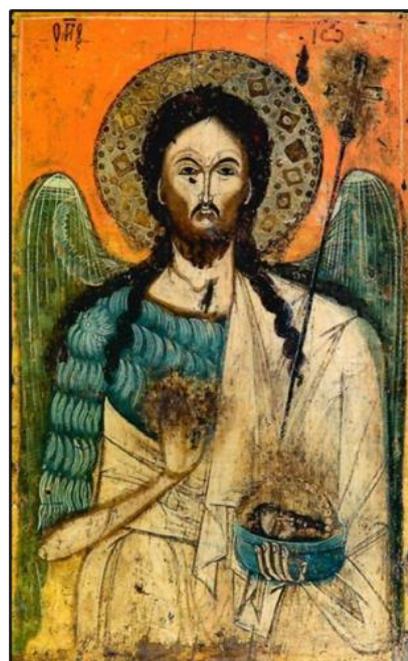

Рис. 7. Икона «Иоанн Предтеча, крылатый». XVI в. Дерево, темпера. Дар императора Николая II. Государственный Русский музей

В следующей части альманаха описана коллекция Николая Петровича Лихачева (1861-1936) известного коллекционера и ученого. Приобретались иконы и предметы искусства ученым в поездках по древним городам и монастырям России. Иконопись Новгорода была представлена в его собрании самыми ранними русскими памятниками, среди них икона «Архангела Гавриила» (рис. 8). Редкой иконографией выделяются несколько икон XVI века из собрания Лихачева «Святой Андрей Юродивый, в житии», «Покров Богородицы», иконы-притчи: «Притча о слепце и хромце» (рис. 9, 10), «Видение святого Иоанна Лествичника», «Видение Евлогия» [1].

Ценность собрания Н.П. Лихачева, вошедшего в музейный фонд Русского музея, для науки в том, отмечает В.Т. Георгиевский, что оно строго систематизировано и представляет полную историю русской иконописи. Важной заслугой Лихачева является систематизация икон: определение хронологии и географии памятника, а также фиксация его сохранности. Эти принципы в дальнейшем стали основополагающими в музейном деле.

Рис. 8. Икона «Архангел Гавриил». Первая треть XV в. Дерево. Темпера. Государственный Русский музей

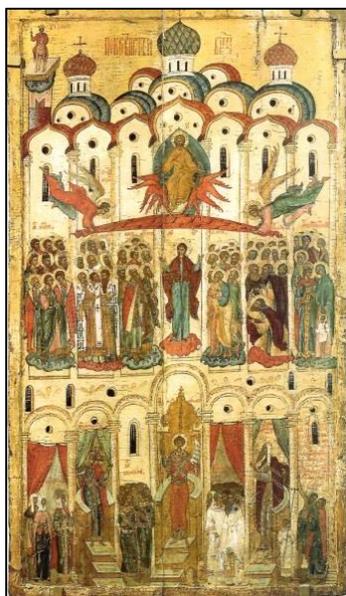

Рис. 9. Икона «Покров Богородицы». Середина XVI в. Дерево. Темпера. Государственный Русский музей

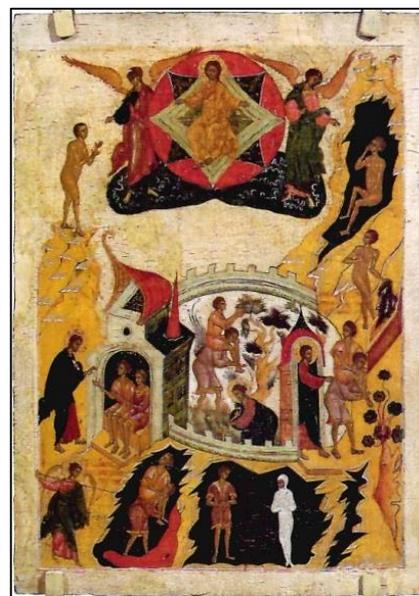

Рис. 10. Икона «Притча о слепце и хромце». Середина XVI в. Дерево. Темпера. Государственный Русский музей

Завершающий раздел издания – «Собрание икон из Покровского монастыря в Суздале». Иконы из Покровского женского монастыря Суздаля были переданы в Русский музей в 1914 г. Передача икон состоялась по инициативе исследователя древнерусского искусства В.Т. Георгиевского, сопровождавшего императора Николая II в его поездки в Суздаль. При посещении Покровского монастыря император и В.Т. Георгиевский увидели ветхие древние иконы, не использовавшиеся в богослужение. В.Т. Георгиевский обратился к императору с просьбой передачи икон в Русский музей для их сохранения и последующей реставрации. Просьба была поддержана императором. Получив согласие церковных властей, сорок три иконы, хранившихся в ризнице и три больших образа из Покровской церкви, были перевезены в музей. Иконы были созданы в период с конца XIV по XVIII век. Самая ранняя в собрании икона-пядница – «Богоматерь Одигитрия» (рис. 11), конца XIV – начала XV века, написанная, вероятно, византийским мастером. Две иконы из собрания связаны с семьей Ивана Грозного. Это иконы «Предста царица», и «Спас Вседержитель» [1] (рис. 12, 13).

Надпись на обороте иконы «Предста царица» свидетельствует о ее принадлежности жене царевича Ивана Ивановича, сына Ивана Грозного, Евдокии Богдановой-Сабуровой. Автор статьи Т.Б. Вилинбахова высказывает предположение, что обе иконы подарены одновременно и сделаны в одной мастерской.

Собранная коллекция памятников церковной старины была представлена в Русском музее экспозицией из лучших произведений коллекции 18 марта 1914 г. Для экспозиции был специально изготовлен большой хорос (паникадило) с целью придания музейному пространству облика церковного интерьера. В честь открытия Древнехранилища памятников иконописи и церковной старины был проведен торжественный молебен. К официальному названию музейного подразделения было добавлено «имени Императора Николая II», так был увековечен вклад, внесенный представителем царствующего дома Романовых в сохранении христианских памятников.

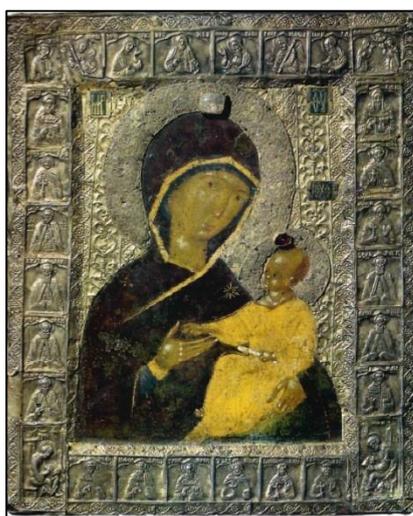

Рис. 11. Икона «Богоматерь Одигитрия». Конца XIV – начала XV в.
Дерево. Темпера.
Государственный Русский музей

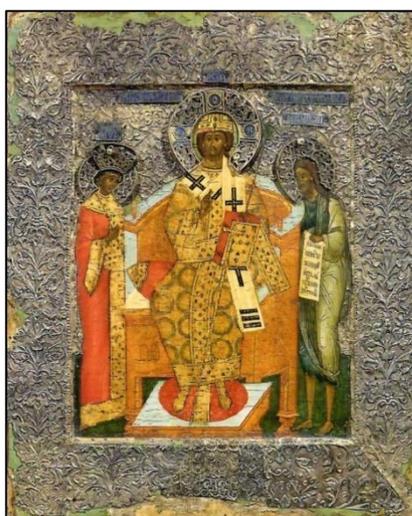

Рис. 12. Икона «Предста Царица». Около 1571 г.
Дерево. Темпера.
Государственный Русский музей

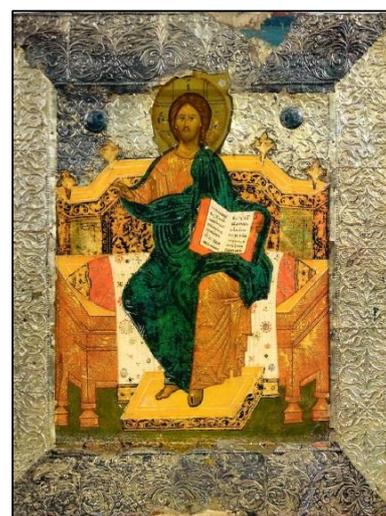

Рис. 13. Икона «Спас Вседержитель». Вторая половина XVI в. (около 1571 г.).
Дерево. Темпера.
Государственный Русский музей

Коллекция, созданная усилиями музейных работников, государственных деятелей и собирателями древностей является воплощением нескольких веков культурного развития России [2]. В ней представлены все школы иконописи, существовавшие на Руси, и коллекция самых разнообразных предметов церковного культа.

Литература

1. Древнехранилище памятников иконописи и церковной старины в Русском музее : альманах / [авторы-составители: Т. Б. Вилинбахова, О. В. Ключанова, А. А. Макарова и др. ; научный руководитель Е. Н. Петрова

; фотографии: В. Ф. Дорохов, Н. С. Туркин]. – Санкт-Петербург : Palace Edition, 2014. – Вып. 433. – 208 с. : ил. – ISBN 978-5-93332-499-7.

2. Русский музей : альбом-путеводитель / [авторы текста: Владимир Гусев, Евгения Петрова ; фотографии В. Воронцов, В. Дорохов, В. Кюннер и др.]. – 3-е издание. – Санкт-Петербург : Русский музей : Palace Editions, 2014. – Вып. 411. – 159 с. : ил. – ISBN 978-5-93332-476-8.

References

1. Drevlexranilishhe pamyatnikov ikonopisi i cerkovnoj stariny` v Russkom muzee : al`manax / [avtory`-sostaviteli: T. B. Vilibaxova, O. V. Klyukanova, A. A. Makarova i dr. ; nauchny`j rukovoditel` E. N. Petrova ; fotografy`: V. F. Doroxov, N. S. Turkin]. – Sankt-Peterburg : Palace Edition, 2014. – Vy`p. 433. – 208 с. : il. – ISBN 978-5-93332-499-7.

2. Russkij muzej : al`bom-putevoditel` / [avtory` teksta: Vladimir Gusev, Evgeniya Petrova ; fotografy` V. Voronczov, V. Doroxov, V. Kyuner i dr.]. – 3-e izdanie. – Sankt-Peterburg : Russkij muzej : Palace Editions, 2014. – Vy`p. 411. – 159 s. : il. – ISBN 978-5-93332-476-8.