

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 2 - 2025

СОДЕРЖАНИЕ SUMMARY

События и памятные даты Events and anniversaries • <i>Ермакова М.В.</i> Традиционные художественные промыслы в современном культурном пространстве: опыт V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» 6 • <i>Yermakova M.V.</i> Traditional art crafts in modern cultural space: experience of the V International forum of students, postgraduates, young scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future» 18 • <i>Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А.</i> «На_родном» – всероссийская премия в области народных художественных промыслов 28 • <i>Vanyushkina L.M., Tikhomirov S.A.</i> «Na_Rodnom» – All-Russian prize in the field of folk art crafts 32 • <i>Наумов А.М.</i> Богородская игрушка в Крыму 35 • <i>Naumov A.M.</i> Bogorodskaya toy in Crimea 39	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS	
Традиционное прикладное искусство и образование в современном мире Traditional applied arts and education in the modern world • <i>Салтанов М.А.</i> Мастер-классы за рубежом как фактор популяризации жостовской художественной декоративной росписи 43 • <i>Saltanov M.A.</i> Overseas master classes as a factor in popularizing zhostovo artistic applied painting 51 • <i>Чуракова М.В.</i> Ювелирное искусство: международные мастер-классы 57 • <i>Churakova M.V.</i> Jewelry art: international master classes 68 • <i>Хубриков О.М.</i> Сравнительно-педагогический обзор образовательных практик в Российском университете традиционных художественных промыслов и китайских вузах в области художественных промыслов 77	

•<i>Khubrikov O.M.</i> Comparative pedagogical review of educational practices at the Russian University of traditional art crafts and Chinese universities of art crafts	94
Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства Ways to improve the system of training future artists of traditional applied art •<i>Баранова Д.Н.</i> Организационно-методические условия проведения практик студентов Сергиево-Посадского института игрушки в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама •<i>Baranova D.N.</i> Organizational and methodological conditions for conducting student internships at the Sergiev Posad institute of toys in the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram •<i>Кузнецов Н.Г.</i> Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи •<i>Kuznetsov N.G.</i> Peculiarities of depicting the nude human figure in drawing and painting by future artists of lacquer miniature painting •<i>Серов П.Е.</i> Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи •<i>Serov P.E.</i> Development of professional skills through execution of small-format studies in the field of lacquer miniature painting •<i>Платонова О.Н., Швецова О.В.</i> Взаимосвязь традиций и инноваций в содержании обучения художественной вышивке •<i>Platonova O.N., Shvetsova O.V.</i> Interrelation of traditions and innovations in the content of artistic embroidery training •<i>Лапшина Е.А.</i> Текстурированные нити в художественном кружевоплетении •<i>Lapshina E.A.</i> Textured threads in artistic lacemaking	106 118 127 139 149 165 177 189 199 209
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS	

Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства General issues of professional pedagogy of traditional applied art	
• <i>Лакарова Е.В.</i> Основы экологической безопасности в содержании обучения будущих художников традиционного прикладного искусства	217
• <i>Lakarova E.V.</i> Fundamentals of environmental safety in the content of training future artists of traditional applied art	229
• <i>Мальшиев М.Ю.</i> Применение в холуйской лаковой миниатюрной живописи теории контраста И. Иттена	238
• <i>Malyshev M.Yu.</i> Application of J. Itten's contrast theory in Kholuy lacquer miniature painting	250
• <i>Калмыкова М.С.</i> Роль самостоятельной работы при подготовке будущих художников в области нижнетагильской декоративной росписи	259
• <i>Kalmykova M.S.</i> The role of independent work in training future artists in the field of Nizhny Tagil decorative painting	268
ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА DIDACTICS AND METHODOLOGY TRADITIONAL APPLIED ART	
Методика обучения традиционному прикладному искусству (по видам) Methods of teaching traditional applied arts and crafts arts and crafts (by type)	
• <i>Уколова Ю.И.</i> Мстёрская церковно-историческая живопись в профессиональной подготовке студентов бакалавриата	275
• <i>Ukolova Yu.I.</i> Mstyora ecclesiastical-historical painting in undergraduate students' professional training	283
• <i>Гульченко А.В.</i> Историко-педагогический аспект обучения проектированию в системе профессиональной подготовки художников-ювелиров	289
• <i>Gulchenko A.V.</i> The historical and pedagogical aspects of design education within the system of professional training for jewelry artists	303
• <i>Кроликова А.А.</i> Трансформация природных форм в проектировании ювелирных украшений	313
• <i>Krolyikova A.A.</i> Transformation of natural forms in jewelry design	321

Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art • <i>Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А.</i> Музейно-выставочные пространства Российского университета традиционных художественных промыслов: культурные реалии и образовательные возможности • <i>Vanyushkina L.M., Tikhomirov S.A.</i> Museum and exhibition spaces of the Russian University of Traditional Arts: cultural realities and educational opportunities	327 335
Книжная полка (обзоры и рецензии) Bookshelf (overviews and reviews) • <i>Рыбина Л.И.</i> Учебные издания для подготовки художников мстерской лаковой миниатюрной живописи • <i>Rybina L.I.</i> Educational publications for training artists in the mstyora school of lacquer miniature painting • <i>Удальцова М.В.</i> Обзор изданий Института традиционного прикладного искусства –Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов за 2022-2024 годы (аннотированный обзор) • <i>Udaltsova M.V.</i> Review of publications of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian University of traditional art crafts from 2022 to 2024 (annotated review)	341 349 355 363

УДК 378:745

Ермакова М.В., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической работе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141052, Московская область, с. Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Yermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Moscow region, Fedoskino village, Lukutinskaya str., 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

Традиционные художественные промыслы в современном культурном пространстве: опыт V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»

Traditional art crafts in modern cultural space: experience of the V International forum of students, postgraduates, young scientists «Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future»

Аннотация. Статья посвящена анализу V Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», который прошел 22-24 мая 2025 г. в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи. Форум стал площадкой для междисциплинарного диалога о роли традиционных художественных промыслов в современном социокультурном пространстве. Рассмотрены ключевые аспекты синтеза наследия и инноваций в традиционном прикладном искусстве, обсуждавшиеся в рамках выставочных проектов, мастер-классов и дискуссий. Особое внимание уделено вопросам преемственности, образовательным инициативам и международному сотрудничеству в этой сфере.

Ключевые слова: форум, традиционные художественные промыслы, культурное наследие, образование в искусстве, международное сотрудничество, федоскинская лаковая миниатюра, жостовская роспись.

Abstract. The article analyzes the proceedings of the V International forum of students, postgraduates and young scholars titled "Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future", held on May 22–24, 2025, at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting. The forum served as a platform for interdisciplinary dialogue about the role of traditional art crafts in contemporary sociocultural space. Key aspects discussed included the synthesis of heritage and innovation in traditional applied arts through exhibition projects, workshops and

discussions. Special attention was given to issues of succession, educational initiatives and international cooperation in this field.

Keywords: forum, traditional art crafts, cultural heritage, art education, international collaboration, Fedoskino lacquer miniature, Zhostovo painting

V Международный Форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», посвященный двум знаменательным юбилеям – 200-летию жостовской росписи и 230-летию федоскинской лаковой миниатюры – стал крупнейшей дискуссионной площадкой для молодежи, увлеченной различными видами традиционного прикладного искусства. Местом проведения форума был выбран Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал Российского университета традиционных художественных промыслов, что подчеркнуло связь мероприятия с традиционным прикладным искусством.

Географический охват V Международного форума широк, интерес к рассматриваемым вопросам нашел отклик у большого количества обучающихся и преподавателей вузов. В мероприятии приняли участие 42 образовательные организации из семи стран, охватив четыре континента. Российское представительство включало ведущие столичные вузы: Российский университет традиционных художественных промыслов и его филиалы, расположенные в Москве, Богородском, Сергиевом Посаде, Мстёре, Холуе, Рязани, Омске, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский государственный институт культуры, Институт педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, а также – вузы Сибири и Крыма.

Международное сообщество, объединившее вузы Африки (Гвинея, Мали, Буркина-Фасо), кафедру ЮНЕСКО в Китае, представительство Россотрудничества во Франции – Русский дом науки и культуры в Париже, а также университет Монголии, подчеркнуло глобальный интерес к российскому наследию традиционных художественных промыслов.

С приветственным словом к участникам форума обратились: ректор Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук Рыбникова Ольга Петровна; директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, кандидат педагогических наук Салтанов Михаил Алексеевич; председатель комиссии по культуре и туризму Совета депутатов городского округа Мытищи Сошин Виктор Михайлович; профессор Умар Камара, директор Консерватории искусств и мультимедиа, Республика Мали; доктор Бенуа Б.С. Илли, президент Национальной ассоциации частных светских учебных заведений Буркина-Фасо «UNEPPEL» (рис. 1¹).

В своем выступлении Вторыгина Елена Андреевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

¹ Рис. 1–12. Фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, отметила, что энергией, творчеством, научными исследованиями участников форума прирастает культурное наследие нашей страны, составляющее основу национальной истории, гражданского самосознания и патриотизма и выразила уверенность в том, что научный и творческий потенциал участников форума будет способствовать формированию уважения к России и ее великой культуре².

Рис. 1. Пленарное заседание V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». 22 мая 2025 г. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи (слева направо: И.А. Озолин, А.А. Климачев, В.М. Сошин, М.А. Салтанов, С.А. Тихомиров)

Исполняющая обязанности руководителя Представительства Россотрудничества во Франции и Русского дома науки и культуры в Париже Светлана Викторовна Жилина поздравила участников форума от имени коллектива Русского дома науки и культуры. Она особо отметила вклад Российского университета традиционных художественных промыслов в демонстрацию парижанам и гостям города многообразия художественного наследия российских регионов, подчеркнув значение традиционных промыслов как важнейшей части культуры России.

Секретариат Кафедры ЮНЕСКО киноискусств и культурного многообразия Пекинской Академии кино (КНР) в приветственном письме выразил признательность президенту Российского университета традиционных художественных промыслов В.Ф. Максимович за усилия по развитию научных и творческих международных межвузовских отношений и

² Программа V Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем». – Текст : электронный // Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи : официальный сайт. – URL: https://fedoskino-vshni.ru/images/novosti/programm_forum_2025.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

пожелал успешного форума.

На пленарном заседании выступили:

Тихомиров Сергей Александрович, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов – «От академии к университету: новые горизонты международной деятельности промыслов»; Климачев Андрей Алексеевич, директор предприятия ООО «Жостово» – «Жостовский поднос как зеркало эпохи: 200 лет истории в контексте социально-культурных трансформаций»; Озолин Илья Андреевич, директор предприятия АО «Федоскино» – «230 лет федоскинской лаковой миниатюры: диалог традиций и современных художественных практик».

Развернувшаяся после докладов дискуссия затронула стратегические векторы развития традиционных художественных промыслов. Были рассмотрены вопросы внедрения инновационных подходов при сохранении аутентичности техник изготовления изделий, расширения ассортимента продукции с учетом современных запросов, развития каналов сбыта (включая цифровые платформы и нишевые рынки), а также потенциала туристической привлекательности производств.

Особое внимание было уделено важному вопросу привлечения молодежи на производство. Участники подчеркивали необходимость повышения престижа профессий в сфере традиционного прикладного искусства, обсуждали эффективность существующих образовательных программ, а также механизмы адаптации и мотивации молодых специалистов на предприятиях: социальные гарантии, возможности творческой реализации и карьерного роста.

Отдельным значимым блоком в рамках дискуссии стало выступление С.А. Тихомирова, который представил перспективы международного сотрудничества: программы академического обмена, совместные выставочные проекты, участие в глобальных культурных инициативах Российского университета традиционных художественных промыслов.

Настоятель Никольского храма села Федоскино протоиерей Алексей (Кузьменко), завершая пленарную часть форума, обратился к участникам с пожеланием успехов в сохранении и развитии традиционного прикладного искусства, подчеркнув важность бережного отношения к культуре и традициям народа.

Центральным событием второго дня форума стала открытая лекция-диалог В.Ф. Максимович – президента Российского университета традиционных художественных промыслов, академика Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, – посвященная актуальным вопросам «Традиционные художественные промыслы России и образование: состояние и проблемы» (рис. 2).

Рис. 2.. Максимович В.Ф. Лекция- диалог «Традиционные художественные промыслы России и образование: состояние и проблемы»

В ходе содержательного диалога В.Ф. Максимович глубоко проанализировала системные вызовы, стоящие перед профессиональным образованием в области традиционного прикладного искусства. Основное внимание было уделено следующим ключевым аспектам:

- анализ современного состояния образовательных программ в сфере традиционных художественных промыслов: их соответствие запросам социума;
- мотивация и профессиональная идентичность, способы повышения престижа профессий в сфере традиционного искусства среди молодежи, формирования осознанного выбора и устойчивой профессиональной траектории.

Формат лекции-диалога позволил не только изложить авторский взгляд, но и вовлечь аудиторию – студентов, аспирантов, молодых ученых – в активное обсуждение предложенных тезисов. Участники имели возможность задать вопросы, рассказать о своём опыте, что сделало дискуссию максимально содержательной.

Выступление В.Ф. Максимович, основанное на многолетнем научном и управленческом опыте, стало значимым вкладом в осмысление стратегических путей развития профессионального образования как ключевого фактора сохранения и устойчивого развития традиционных художественных промыслов России.

Знаковым событием в рамках международной повестки форума стал доклад доктора Фая Паскаля Иффоно, генерального директора Высшего института искусств им. Мори Канте (Республика Гвинея).

В своей речи доктор Иффоно представил Высший институт искусств им. Мори Канте как ведущий центр художественного образования в Западной Африке, подчеркнув его миссию по сохранению национального культурного

наследия Гвинеи и подготовке высококвалифицированных творческих кадров.

Доктор Иффоно детально осветил приоритетные образовательные направления Института, обозначил конкретные векторы для потенциального сотрудничества с Российским университетом традиционных художественных промыслов: организация студенческих и преподавательских стажировок; проведение совместных выставок для взаимного представления художественных традиций двух стран.

Кульминацией этого диалога стала торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Высшим институтом искусств им. Мори Канте и Российским университетом традиционных художественных промыслов (рис. 3). Это соглашение закрепило намерения сторон развивать партнерство в образовательной, научной и культурной сферах; заложило основу для реализации конкретных совместных инициатив; стало практическим воплощением стратегии Российского университета традиционных художественных промыслов по расширению международного сотрудничества и первым соглашением такого рода с учебным заведением из Западной Африки, заключенным в рамках данного форума.

Рис. 3. Подписание Договора о сотрудничестве между Высшим институтом искусств им. Мори Канте и Российским университетом традиционных художественных промыслов. В.Ф. Максимович и доктор Фая Паскаля Иффоно

Программа пребывания доктора Фая Паскаля Иффоно в России была насыщенной и глубоко сфокусированной на изучении уникального опыта российской системы профессионального образования в области традиционных художественных промыслов. Его визит, проходивший в рамках укрепления партнерства с Российским университетом традиционных художественных промыслов, включал посещение центров традиционного прикладного искусства Московской области.

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи доктор Иффоно ознакомился со структурой, содержанием и методиками обучения

старейшему промыслу русской лаковой миниатюры. Он посетил специализированные мастерские, где наблюдал за процессом обучения студентов всем этапам создания произведения – от подготовки папье-маше и грунтовки до выполнения живописи масляными красками и лакировки.

Особое внимание было уделено преемственности поколений: гость пообщался с преподавателями, многие из которых являются потомственными художниками, и студентами, осваивающими тонкости федоскинской лаковой миниатюры. Посещение музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» Федоскинского института позволило доктору Иффоно проследить эволюцию промысла от первых произведений фабрики П.И. Коробова до современных изделий, выполняемых студентами (рис. 4).

Рис 4. Экскурсия в музейно-выставочном пространстве «Лукутинские традиции» Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи

Визит на производство ООО «Жостовская фабрика» предоставил гостю уникальную возможность увидеть действующее производство всемирно известных жостовских подносов. Доктор Иффоно наблюдал за работой мастеров в цехах: отковки и грунтовки металлических основ до филигранной многослойной росписи цветочных букетов на подносе (рис. 5).

В Богородском институте художественной резьбы по дереву гость погрузился в мир знаменитой богородской игрушки. Он посетил учебные классы и мастерские, где студенты осваивают виртуозные приемы обработки липы с помощью ножа-«щучки» и стамесок (рис. 6).

Рис. 5. Сотрудница ООО «Жостовская фабрика» провела мастер-класс по жостовской росписи для доктора Фая Паскаля Иффоно

Рис. 6. Экскурсия по Богородскому институту художественной резьбы по дереву

Демонстрация студенческих работ – от традиционных «Кузнецов» и медведей до современных скульптурных композиций – показала доктору Иффоно, как современные студенты сочетают в своих работах верность канонам художественного промысла с творческим поиском.

Завершающим аккордом визита стало посещение уникального Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, хранящего историю русской игрушки как феномена традиционного искусства и педагогики.

Доктор Иффоно получил бесценный опыт, увидев, как традиционные художественные промыслы интегрированы в современную систему профессионального образования и как функционирует профильный университет, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров.

Эти конкретные аспекты сохранения и развития традиционного прикладного искусства стали ключевыми темами для дискуссионных площадок, составивших смысловой стержень форума. Они обеспечили многоуровневый диалог между учеными, педагогами, художниками, руководителями предприятий, студентами и международными экспертами. Каждая площадка, обладая четкой специализацией, внесла уникальный вклад в общую картину осмысления прошлого, настоящего и будущего традиционных художественных промыслов России.

Дискуссионная площадка «Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальная система непрерывного профессионального образования» под руководством модераторов Н.Г. Кузнецова и М.О. Ломакина сосредоточила внимание на непрерывности профессиональной подготовки кадров и инновациях в методиках: цифровые инструменты, обновление программ, практико-ориентированность (рис. 7).

Участники дискуссионной площадки «Лаковая миниатюрная живопись

России: история, образы, интерпретация традиций» провели углубленный анализ лаковой миниатюры – от истории становления лаковых центров (Федоскино, Мстёра, Палех, Холуй) до современных интерпретаций традиций и проблем сохранения канонов искусства лаковой миниатюрной живописи в меняющемся мире. Модераторы дискуссионной площадки Ю.И. Кривоzubова и Ю.И. Уколова (рис. 8).

Рис. 7. Работа дискуссионной площадки «Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальная система непрерывного профессионального образования»

Рис. 8. Работа секции «Лаковая миниатюрная живопись России: история, образы, интерпретация традиций»

Культуро-философский контекст традиционного прикладного искусства рассматривался на дискуссионной площадке «Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль». Участники под руководством модераторов Е.В. Лакаровой и С.Ю. Камневой обсудили роль промыслов как носителей культурного кода в формировании национальной идентичности и адаптации традиционных эстетических принципов к запросам рынка.

Научный потенциал молодежи, впервые вступающей в увлекательный мир научных исследований, в полной мере проявил себя в дискуссионной площадке «Научные дебюты: результаты научных исследований в области традиционных художественных промыслов студентов среднего профессионального образования» под руководством модераторов Ю.Е. Лапиной, Н.Ю. Дунаевой.

В.М. Наумов и М.О. Ломакин – модераторы дискуссионной площадки «Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль» – обсудили с участниками актуальные проблемы и перспективы развития традиционных художественных промыслов, выявили запрос молодежи на повышение престижа профессии художника и новые форматы продвижения промыслов.

Модераторы – признанные эксперты в области традиционного прикладного искусства – обеспечили глубину и содержательность обсуждения вопросов, поднимаемых в рамках дискуссий. Работа дискуссионных площадок форума отличалась следующими характеристиками:

- исследование всего спектра вопросов – от сути различных видов традиционного прикладного искусства (техника, стиль, культурный код) до практики реализации системы непрерывного профессионального образования;

- включение в диалог всех заинтересованных сторон – от студентов до известных ученых и руководителей предприятий;
- ориентация на поиск решений через создание моделей взаимодействия молодых художников с предприятиями;
- гибкое сочетание новых технологий и подходов с бережным отношением к культурному наследию;
- налаживание взаимопонимания между разными поколениями и профессиональными сообществами.

Этот интенсивный диалог привел к формированию значительной научно-методической базы для сохранения и устойчивого развития традиционных художественных промыслов. Форум доказал: подобные дискуссии – необходимый инструмент для определения стратегических путей сохранения и развития традиционных художественных промыслов России.

Научные дискуссии органично дополнила культурная программа форума. Многообразие выставок Федоскинского института стало наглядной демонстрацией высочайшего уровня профессионального мастерства как студентов, так и педагогов. Экспозиции «Традиционные художественные промыслы – душа России» (студенческие работы), «Лукутинские традиции» (миниатюры XIX века), «Цветочная симфония» (жостовские подносы) не только восхищали эстетическим совершенством и технической виртуозностью, но и служили художественным воплощением тем, обсуждавшихся на секциях.

Особую значимость имели экскурсии на производство и в музеи, расположенные в регионально-исторических центрах промыслов: во время посещения АО «Федоскино» участники смогли увидеть, как создаётся федоскинская лаковая миниатюра, что стало наглядным дополнением к выступлению И.А. Озолина о 230-летию промысла и дискуссиями о сохранении традиций. Экскурсия в Музей народных промыслов «Усадьба Лукутиных», где представлены подлинные работы основателей промысла XIX века, создала живой диалог с выставкой «Лукутинские традиции» Федоскинского института и обсуждениями исторического контекста развития федоскинского промысла. Наблюдение за рождением подноса на ООО «Жостовская фабрика» стало практическим продолжением доклада А.А. Климачева о 200-летию жостовского подноса и мастер-классов по жостовской росписи. Завершающая встреча в Храме Николая Чудотворца добавила духовное измерение пониманию культурных истоков традиционного прикладного искусства. Таким образом, культурная программа стала неотъемлемой частью форума, обеспечив уникальный синтез научной рефлексии, визуального восприятия шедевров и непосредственного знакомства с живой традицией в местах ее рождения и развития.

Многообразие мастер-классов охватило ключевые промыслы России: жостовскую декоративную роспись – создание юбилейного жостовского подноса (рис. 9), федоскинскую лаковую миниатюру – освоение декоративных приёмов оформления изделий «скань» и «силуэт», ростовскую финифть – «Традиционные ростовские цветы», богородскую художественную резьбу по

дереву – изготовление фигурки медведя, мстёрскую вышивку – «Владимирский верхошов», холуйскую белую гладь. Мастер-классы помогли участникам перейти от теории к практике и представили возможность каждому своими руками прикоснуться к секретам мастерства в разных видах традиционного прикладного искусства.

Межрегиональный конкурс графического наброска³, проведенный в рамках культурной программы форума подчеркнул единство академических традиций и практики в подготовке художников традиционных художественных промыслов (рис. 10). Организованный кафедрой рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов и Федоскинским институтом лаковой миниатюрной живописи конкурс объединил студентов филиалов университета (Мстёра, Холуй, Сергиев Посад, Москва и др.) для выполнения набросков и зарисовок фигуры в русском национальном костюме. Такой формат работы не только развивает навыки быстрого обобщения формы, точности пропорций и передачи характера модели, но и материализует тезисы научных дискуссий форума о преемственности поколений и сохранении культурного кода.

Рис. 9. Мастер-класс по созданию юбилейного жостовского подноса

Рис. 10. Межрегиональный конкурс графического наброска

Жюри конкурса (М.А. Салтанов, Н.Г. Кузнецов, М.О. Ломакин и др.) оценивало работы по критериям композиции, анатомической точности и выразительности, а итоговая выставка работ стала логичным продолжением экспозиций форума – таких как «Неслучайные штрихи» (академический рисунок) и «Традиционные художественные промыслы – душа России». Победителями конкурса стали следующие участники: в номинации «Графические наброски фигуры натурщика в русском народном костюме» – А.А. Виноградова, студент 3 курса Федоскинского института лаковой

³ Межрегиональный конкурс графического наброска. – Текст : электронный // Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи : официальный сайт. – URL: https://fedoskino-vshni.ru/images/novosti/polojenie_konkyrs_nabroskov_2025.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

миниатюрной живописи; в номинации «Зарисовки фигуры натурщика в русском народном костюме» – Жинжирова О.Е., студент III курса Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Форум продемонстрировал значимость традиционных художественных промыслов как части культурного кода России и их потенциал для развития образования и международного диалога. Участники подчеркнули необходимость сохранения аутентичности техник, их адаптации к современным условиям и привлечения молодежи. Мероприятие стало важным шагом в укреплении междисциплинарных и международных связей, а также в формировании стратегий устойчивого развития профессионального образования в области традиционных художественных промыслов.

Yermakova M.V., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141052, Moscow region, Fedoskino village, Lukutinskaya str., 33, e-mail: ermakova-80@mail.ru

**Traditional art crafts in modern cultural space: experience of the
V International forum of students, postgraduates, young scientists
"Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future"**

Abstract. The article analyzes the proceedings of the V International forum of students, postgraduates and young scholars titled "Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future", held on May 22–24, 2025, at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting. The forum served as a platform for interdisciplinary dialogue about the role of traditional art crafts in contemporary sociocultural space. Key aspects discussed included the synthesis of heritage and innovation in traditional applied arts through exhibition projects, workshops and discussions. Special attention was given to issues of succession, educational initiatives and international cooperation in this field.

Keywords: forum, traditional art crafts, cultural heritage, art education, international collaboration, Fedoskino lacquer miniature, Zhostovo painting

The V International forum of students, postgraduates and young scientists titled "Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future", marking two notable anniversaries—the 200th anniversary of Zhostovo painting and the 230th anniversary of Fedoskino lacquer miniatures—became the largest discussion platform for young enthusiasts of various types of traditional applied arts. The event took place at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, which is a branch of the Russian university of traditional art crafts, emphasizing the connection of the event with traditional art.

The geographical scope of the V International forum is extensive, with interest in the issues under consideration resonating strongly among a large number of university students and faculty members. A total of 42 educational institutions from seven countries across four continents participated in the event. Russian representation included leading capital universities (the Russian university of traditional art crafts and its branches located in historical centers of handicrafts: Fedoskino, Bogorodskoe, Mstyora, Kholuy etc., Russian economic university named after G.V. Plekhanov, Moscow state institute of culture, Pedagogy institute of St. Petersburg state university, as well as universities from Siberia and Crimea.

The international community brought together institutes from Africa (Guinea, Mali, Burkina Faso), UNESCO chair in China, Rossotrudnichestvo representation in France, the Russian house of science and culture in Paris and universities from Mongolia, highlighting global interest in Russia's legacy of traditional art crafts.

Welcoming addresses were delivered by: Olga Petrovna Rybnikova, rector of the Russian university of traditional art crafts, candidate of pedagogical sciences; Mikhail Alekseyevich Saltanov, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, candidate of pedagogical sciences; Viktor Mikhailovich Soshin, chairman of the commission on culture and tourism of Mytishchi city council; professor Oumar Kamara, director of the Higher school of arts and multimedia, Republic of Mali; doctor Benoit B.S. ILLI, president of the National association of private educational institutions of Burkina Faso "UNEPEL" (Fig. 1⁴).

Elena Andreyevna Vtorygina, deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, vice-chairman of the Committee on family protection, fatherhood, motherhood and childhood issues, emphasized in her speech that the energy, creativity and scientific research of forum participants contribute to enriching our country's cultural heritage, which forms the basis of national history, civic identity and patriotism. She expressed confidence that the scientific and creative potential of forum participants will help foster respect for Russia and its great culture⁵.

Fig. 10. Plenary session of the V International forum of students, postgraduates and young scientists titled "Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future", May 22, 2025, Fedoskino institute of lacquer miniature painting (left to right: I.A. Ozolin, A.A. Klimachev, V.M. Soshin, M.A. Saltanov, S.A. Tikhomirov).

Svetlana Viktorovna Zhylina, acting head of the Rossotrudnichestvo office in France and the Russian house of science and culture in Paris, congratulated the forum participants on behalf of the staff of the Russian house of science and culture. She particularly highlighted the contribution of the Russian university of traditional art crafts in showcasing the diversity of artistic heritage from Russian regions to

⁴ Figures 1–12. Photos from the archive of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts.

⁵ Program of the V International forum of students, postgraduates and young scientists titled "Culture of Russia in the XXI century: past in present, present in future". — Text: electronic // Official website of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting. – URL: https://fedoskino-vshni.ru/images/novosti/programm_forum_2025.pdf (retrieved on May 30, 2025).

Parisians and city visitors, underscoring the significance of traditional crafts as a vital part of Russian culture.

The Secretariat of the Beijing Film academy UNESCO Chair on cinematic arts and cultural diversity (People's Republic of China) expressed gratitude to V.F. Maksimovich, president of the Russian university of traditional art crafts, in a welcoming letter for her efforts in fostering scientific and creative international inter-university relations and wished success to the forum.

At the plenary session, reports were presented by the following speakers:

Sergei Aleksandrovich Tikhomirov, candidate of culturology, associate professor, vice-rector for research at the Russian university of traditional art crafts — "From academy to university: new horizons of international activity of traditional art crafts"; Andrey Alekseyevich Klimachev, director of Zhostovo LLC enterprise — "Zhostovo tray as a mirror of the era: 200 years of history in the context of socio-cultural transformations"; Ilya Andreyevich Ozolin, director of Fedoskino JSC enterprise — "230 years of Fedoskino lacquer miniature: dialogue between traditions and contemporary art practices".

Following the presentations, a lively discussion ensued focusing on strategic development vectors for traditional art crafts. Topics covered included the integration of innovative approaches while preserving the authenticity of manufacturing techniques, expanding product ranges to meet modern demands, enhancing distribution channels (including digital platforms and niche markets), and leveraging the tourism appeal of these production sites.

Special emphasis was placed on addressing the critical issue of attracting youth to production facilities. Participants stressed the need to enhance the prestige of professions in traditional applied arts, evaluated the effectiveness of existing educational programs and explored mechanisms for adapting and motivating young professionals in enterprises, including social guarantees, opportunities for creative expression and career advancement.

A separate significant segment within the discussion was the presentation by Sergei Aleksandrovich Tikhomirov, who outlined prospects for international collaboration: academic exchange programs, joint exhibition projects and participation in global cultural initiatives undertaken by the Russian university of traditional art crafts.

Protopriest Alexey (Kuz'menko), rector of the Nikolsky church in the village of Fedoskino, concluded the plenary session of the forum by expressing best wishes to the participants for success in preserving and developing traditional applied arts, emphasizing the importance of careful attitude towards the nation's culture and traditions.

The central event of the second day of the forum was an open lecture-dialogue by V.F. Maksimovich, president of the Russian university of traditional art crafts, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences and professor, focused on current issues concerning "Traditional art crafts of Russia and education: current status and challenges" (Fig. 2).

art crafts: organization of student and teacher internships; holding joint exhibitions to present the artistic traditions of both countries mutually.

The culmination of this dialogue was the solemn ceremony of signing a Cooperation agreement between the Higher institute of arts named after Mory Kanté and the Russian university of traditional art crafts (Fig. 3). This agreement formalized the parties' intentions to develop partnership in educational, scientific and cultural spheres; laid the groundwork for implementing concrete joint initiatives; and became a practical embodiment of the strategy of the Russian university of traditional art crafts to expand international cooperation, being the first agreement of this kind with an institution from West Africa signed during the forum.

Fig. 3. Signing of the Cooperation agreement between the Higher institute of arts named after Mory Kanté and the Russian university of traditional art crafts.
V.F. Maksimovich and Dr. Faya Pascal Iffono

Doctor Faya Pascal Iffono's visit program in Russia was intensive and deeply focused on exploring the unique experience of the Russian education system in the field of traditional arts and crafts. His trip, carried out within the framework of strengthening partnerships with the Russian university of traditional art crafts, included a series of practice-oriented visits to centers of traditional applied art in the Moscow region.

At the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, Dr. Iffono familiarized himself with the structure and methodologies of training in one of the oldest Russian lacquer miniature crafts. He visited specialized workshops where he observed the entire process of teaching students all stages of creating a piece, from preparing papier-mâché and priming to oil painting and varnishing.

Particular attention was paid to generational continuity: the guest interacted with teachers, many of whom are hereditary artists, and students mastering the intricacies of Fedoskino lacquer miniature painting. Visiting the museum-exhibition space "Lukutin's traditions" of the Fedoskino institute enabled Dr. Iffono to trace the evolution of the craft from the earliest works of P.I. Korobov's factory to modern creations produced by students (Fig. 4).

Fig. 4. Tour of the museum-exhibition space "Lukutin's traditions" at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting

A visit to the production facility of Zhostovo factory offered the guest a unique opportunity to witness the ongoing manufacture of globally renowned Zhostovo trays. Dr. Iffono observed the work of masters in the workshops, from metal base forging and priming to delicate multi-layered floral bouquet painting on trays (Fig. 5).

At the Bogorodskoye institute of woodcarving art, the guest delved into the world of famous Bogorodskoye toys. He visited classrooms and workshops where students master virtuoso techniques of linden wood processing using a knife called "shchuchka" and chisels (Fig. 6).

Fig. 5. Employee of Zhostovo factory gave a masterclass on Zhostovo painting technique for Dr. Faya Pascal Iffono

Fig. 12. Tour of the Bogorodskoye institute of woodcarving art

A display of student works—ranging from traditional "Kuznetsovs" (blacksmiths) and bears to modern sculptural compositions—showcased to Dr. Iffono how contemporary students combine adherence to the craft's canon with

creative exploration.

The final highlight of the visit was attending the unique art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, which preserves the history of Russian toy-making as a phenomenon of traditional art and pedagogy.

Dr. Iffono gained invaluable experience by observing how traditional art crafts are integrated into the modern professional education system and how operational productions function.

These specific aspects of preserving and developing traditional applied arts—education and production—were the key themes of the discussion panels that formed the core meaning of the forum. They ensured a multilevel dialogue among scholars, educators, masters, business leaders, students and international experts. Each platform, with its clear specialization, contributed uniquely to the overall picture of comprehending the past, present and future of Russia's traditional arts and crafts. Clearly identified problem areas include: shortage of young talent, lack of legal protection, improvement of continuous vocational education systems, adaptation to modern market conditions and motivation of young people to learn and preserve traditional arts.

The discussion platform "Unique traditional arts and crafts – unique system of continuous professional education", moderated by N.G. Kuznetsov and M.O. Lomakin, focused on the continuity of professional training and innovations in methodology: digital tools, curriculum updates and practice-oriented approaches (Fig. 7).

Participants of the discussion platform "Russia's lacquer miniature painting: history, images, interpretation of traditions" conducted an in-depth analysis of lacquer miniature painting—from the history of establishing lacquer centers (Fedoskino, Mstyora, Palekh, Kholuy) to modern interpretations of traditions and challenges in preserving the canons of lacquer art in a changing world. Moderators of the discussion platform were Yu.I. Krivozubova and Yu.I. Ukolova (Fig. 8).

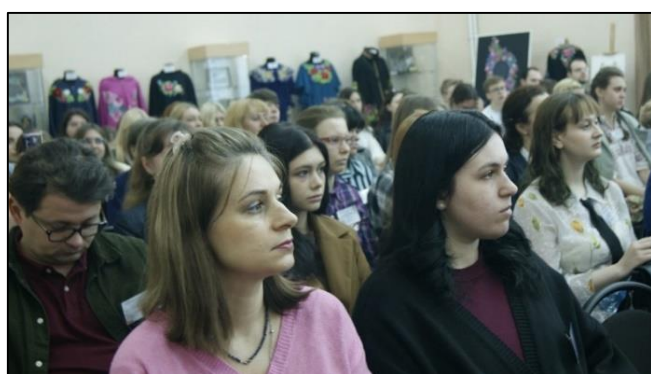

Fig. 13. Operation of the discussion platform "Unique traditional arts and crafts – unique system of continuous professional education"

Fig. 14. Section work "Russia's lacquer miniature painting: history, images, interpretation of traditions"

The cultural-philosophical context of traditional applied arts was examined at the discussion platform "Unique arts and crafts: cultural code, heritage, style". Under the guidance of moderators E.V. Lakarova and S.Yu. Kamneva, participants

discussed the role of crafts as bearers of cultural codes in shaping national identity and adapting traditional aesthetic principles to modern design and market demands.

The scientific potential of young researchers entering the fascinating world of scientific inquiry was fully demonstrated at the discussion platform "Scientific debuts: results of scientific research in the field of traditional arts and crafts by middle-level vocational education students," chaired by moderators Yu.E. Lapina and N.Yu. Dunayeva.

V.M. Naumov and M.O. Lomakin, moderators of the discussion platform "Unique arts and crafts: cultural code, heritage, style", discussed with participants current problems and prospects for the development of traditional arts and crafts, identifying the demand among young people for increased prestige of the artist profession and new formats for promoting crafts.

The moderators—recognized experts in the field of traditional applied arts—ensured depth and substance in discussing the issues raised during the discussions. The operation of the forum's discussion platforms was characterized by the following features:

- investigation of the full spectrum of issues—from the essence of different types of traditional applied arts (technique, style, cultural code) to the practice of implementing a continuous professional education system;
- inclusion of all interested parties in the dialogue—from students to prominent scientists and company executives;
- orientation toward finding solutions through the creation of methodologies, resources and interaction models between young artists and companies;
- flexible combination of new technologies and approaches with careful treatment of cultural heritage;
- building mutual understanding between different generations and professional communities.

This intense dialogue led to the formation of a substantial scientific-methodological basis for the conservation and sustainable development of traditional art crafts. The forum proved that such discussions are necessary instruments for defining strategic pathways for preserving and developing Russia's traditional arts and crafts.

Scientific discussions were organically complemented by the cultural program of the forum. The variety of exhibitions at the Fedoskino institute vividly demonstrated the highest level of professional skill among both students and educators. Exhibitions such as "Traditional arts and crafts – soul of Russia" (student works), "Lukutin's traditions" (miniatures of the 19th century) and "Flower symphony" (Zhostovo trays) not only delighted aesthetically and technically, but also served as tangible embodiments of the topics discussed in sections.

Tours to factories and museums located in the centers of traditional crafts were especially significant. During the visit to Fedoskino JSC enterprise, participants could observe the creation of Fedoskino lacquer miniatures, which added visual clarity to I.A. Ozolin's presentation on the 230-year-old craft and discussions on tradition preservation. The tour to the Folk crafts museum "Usad'ba Lukutinykh", featuring authentic works by the founders of the craft from the 19th century, created

a live dialogue with the "Lukutin's traditions" exhibit at the Fedoskino institute and discussions on the historical context of the development of the Fedoskino craft. Observing the birth of a tray at Zhostovo factory became a practical continuation of A.A. Klimachev's report on the 200th anniversary of the Zhostovo tray and masterclasses on Zhostovo painting. The closing meeting at the temple of Nicholas the Wonderworker added a spiritual dimension to understanding the cultural roots of traditional art. Thus, the cultural program became an integral part of the forum, providing a unique synthesis of scientific reflection, visual appreciation of masterpieces and direct acquaintance with living tradition in places of its origin and development.

The variety of masterclasses encompassed key Russian crafts: from Zhostovo painting—creating a commemorative Zhostovo tray (Fig. 9)—to Fedoskino lacquer miniature—mastering decorative techniques for adorning items like "scanning" and "silhouette"—to Rostov enamel—"Traditional Rostov flowers," Bogorodskoye wood carving—making a bear figurine, Mstyora embroidery—"Vladimir Verkhoshov" (upper seam) and Kholuy white stitching. Masterclasses helped participants transition from theory to practice and provided each individual with the opportunity to personally touch upon the secrets of craftsmanship in various forms of traditional applied arts.

The interregional graphic sketch competition⁶, held as part of the forum's cultural program, emphasized the unity of academic traditions and practice in training artists specializing in traditional art crafts (Fig. 10). Organized by the department of drawing and painting of the Russian university of traditional art crafts and the Fedoskino institute of lacquer miniature painting, the competition united students from university branches (Mstyora, Kholuy, Sergiyev Posad, Moscow, etc.) to sketch figures dressed in Russian national costumes. This format not only develops skills in quick generalization of form, accurate proportions and conveying the character of the model but also materialized the forum's scientific discourse on generational continuity and preservation of cultural codes.

The jury of the competition (M.A. Saltanov, N.G. Kuznetsov, M.O. Lomakin, et al.) assessed the works based on criteria such as composition, anatomical accuracy and expressiveness. The final exhibition of winning works naturally extended the forum's expositions, such as "Unrandom strokes" (academic drawing) and "Traditional art crafts – soul of Russia". The winners of the competition were as follows: In the category "Graphic sketches of a model figure in Russian national costume" – A.A. Vinogradova, third-year student of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting; in the category "Sketch drawings of a model figure in Russian national costume" – O.E. Zhinzhirova, third-year student of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

⁶ The interregional graphic sketch competition. — Text: electronic // Official website of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting.— URL: https://fedoskino-vshni.ru/images/novosti/polojenie_konkyrs_nabroskov_2025.pdf (retrieved on May 30, 2025).

Fig. 9. Masterclass on creating a commemorative Zhostovo tray

Fig. 10. Interregional graphic sketch competition

The forum demonstrated the significance of traditional art crafts as part of Russia's cultural code and their potential for educational development and international dialogue. Participants emphasized the necessity of preserving the authenticity of techniques, adapting them to modern conditions and attracting young people. The event marked an important step in strengthening interdisciplinary and international links, as well as in formulating strategies for sustainable development of professional education in traditional applied arts.

Ванюшкина Л.М., доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Tikhomirov S.A., candidate of culturology, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

**«На_родном» – всероссийская премия в области
народных художественных промыслов
«Na_Rodnom» – All-Russian prize in the field of folk art crafts**

26-28 июня 2025 г. в Нижнем Новгороде состоялся Форум креативных территорий – ежегодная дискуссионная площадка, посвященная поиску моделей развития территорий на основе культурного кода, «акцентирующего уникальность места, его неповторимость и узнаваемость».

Президент университета, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор В.Ф. Максимович выступила на двух экспертных сессиях: «Круглый стол Федерального экспертного совета по народным художественным промыслам и художественно-экспертным советам по народным художественным промыслам субъектов Российской Федерации» и «Кадры в сфере народных художественных промыслов» (рис. 1⁷).

Форум, помимо насыщенной деловой программы, включал подведение итогов Всероссийской премии в области народных художественных промыслов «На_родном».

Учредители премии – Правительство Нижегородской области при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

⁷ Рис. 1-4. Фото из архива Российского университета традиционных художественных промыслов.

Цель премии – выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в сохранение и развитие традиционных ценностей, национальной культуры и народных художественных промыслов.

Основные задачи премии:

- выявление новых лидеров;
- общественное признание;
- поддержка инициатив и проектов;
- определение тенденций современного российского искусства и создания национальных продуктов;
- поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества;
- организация благотворительных миссий, инвестиционных и социальных проектов⁸

Премия «На_родном» – уникальная возможность для художников традиционных художественных промыслов, предприятий народных художественных промыслов, учреждений культуры и образования показать свои достижения и получить признание на федеральном уровне. Премия является масштабным проектом, направленным на сохранение культурного кода России, используя потенциал традиционных художественных промыслов.

Было определено пять номинаций: «Дизайн и ремесло», «Мастерство», «Национальный код. Продвижение», «Преемственность поколений» и «Территория традиций». Кроме того, заявлено 16 подноминаций, среди которых:

- лучшее место традиционного бытования народного художественного промысла;
- лучший мастер народного художественного промысла;
- лучший молодой специалист народного художественного промысла;
- лучшая коллаборация с народными художественными промыслами;
- лучший медиапроект в сфере народных художественных промыслов⁹.

На участие в конкурсе было подано 260 заявок из 43 регионов России.

Впервые расширился и круг тех, кто мог поддержать талантливых художников, сохраняющих традиционные художественные промыслы страны, в народном голосовании. «Голос каждого человека – это знак признания и

Рис. 15. Выступление президента РУТХП В.Ф. Максимович на экспертной сессии «Кадры в сфере народных художественных промыслов»

⁸ Премия в области народных художественных промыслов «На_родном». – Текст : электронный // Правительство Нижегородской области : сайт. – URL: <https://premiya-nhp.ru/> (дата обращения: 26.06.25).

⁹ Там же.

поддержки традиций, которыми гордится вся Россия!» [1] – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области С.В. Яковлев.

Российский университет традиционных художественных промыслов во второй раз принял участие в проекте. В 2024 г. вуз уже был победителем в номинации «Преемственность поколений» как лучший вуз, обеспечивающий подготовку художников в области традиционных художественных промыслов.

Рис. 2. Победитель в номинации «Лучший наставник-педагог» И.А. Комиссарова (в центре)

Рис. 3. Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – победитель в номинации «Лучший образовательный проект в сфере народных художественных промыслов». М.А. Салтанов с дипломом премии

Рис. 4. Вручение диплома победителя М.С. Калмыковой в номинации «Лучший молодой специалист народных художественных промыслов»

В этом году Российским университетом традиционных художественных промыслов были поданы заявки по четырем подноминациям: «Лучшее профильное учебное заведение в сфере народных художественных промыслов» (заявке, раскрывающая деятельность вуза по сохранению и развитию традиционных художественных промыслов), «Лучший наставник-педагог» (Комиссарова И.А., преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов) (рис. 2), «Лучший молодой специалист народных художественных промыслов» (Калмыкова М.С., преподаватель кафедры лаковой миниатюрной живописи Российского университета традиционных художественных промыслов) (рис. 4), «Лучший образовательный проект в сфере народных художественных промыслов» (V Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем») (рис. 3).

Заявки Российского университета традиционных художественных промыслов в этих подноминациях были признаны лучшими.

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Tikhomirov S.A., candidate of culturology, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

"Na_rodnom" – All-Russian prize in the field of folk art crafts

On June 26–28, 2025, the Forum of creative territories was held in Nizhny Novgorod – a yearly discussion platform dedicated to exploring development models for territories based on their cultural code that “emphasizes the uniqueness, irreplaceability and recognizability” of a place.

University president, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor V.F. Maksimovich participated as a speaker at two expert sessions: "Round table of the Federal expert council on folk art crafts and art expert councils on folk art crafts of Russian Federation regions" and "Personnel in the field of folk art crafts" (Fig. 1).

In addition to its intensive business program, the forum included the announcement of results from the All-Russian prize in the field of folk art crafts entitled "Na_rodnom".

The founders of the All-Russian prize in the field of folk art crafts are the Government of the Nizhny Novgorod region with support from the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation and the Ministry of industry and trade of the Russian Federation.

The goal of the prize is to identify best practices and recognize the merits of individuals and organizations for their significant contribution to preserving and developing traditional values, national culture and folk art crafts.

Key objectives of the prize include:

- identifying new leaders;
- public recognition;
- supporting initiatives and projects,
- determining trends in contemporary Russian art and creation of national products;
- supporting social projects and institutions of civil society;

Fig. 1. Speech by RUTAC president V.F. Maksimovich at the expert session "Personnel in the field of folk art crafts"

- organizing charitable missions, investment and social projects [1].

The "Na_rodnom" prize provides a unique opportunity for artists working in the field of traditional arts crafts, enterprises engaged in folk art crafts, cultural and educational institutions to showcase their achievements and gain federal-level recognition. The prize represents an extensive project aimed at preserving Russia's cultural heritage by leveraging the potential of traditional art crafts.

Five categories were established: "Design and art craft", "Mastery", "National code. Promotion", "Succession of generations" and "Territory of traditions". Additionally, there were announced 16 subcategories, including:

- best location for traditional existence of folk art craft;
- best master of folk art craft;
- best young specialist in folk art craft;
- best collaboration involving folk art crafts;
- best media project in the sphere of folk art crafts¹⁰.

A total of 260 applications were submitted from 43 regions of Russia to participate in the competition.

For the first time, the circle of those who could support talented artists preserving the country's traditional art crafts through popular voting expanded. "Each person's vote is a sign of recognition and support for traditions that all of Russia takes pride in!"¹¹— said S.V. Yakovlev, minister of tourism and crafts of the Nizhny Novgorod region.

Fig. 2. I.A. Komissarova, winner in the category "Best mentor-educator" (center)

Fig. 3. Fedoskino institute of lacquer miniature painting, winner in the category "Best educational project in the field of folk art crafts".

M.A. Saltanov with the prize diploma

¹⁰ Premiya v oblasti narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov «Na\_rodnom». – Tekst : e`lektronny`j // Pravitel`stvo Nizhegorodskoj oblasti : sajт. – URL: <https://premiya-nhp.ru/> (data obrashheniya: 26.06.25).

¹¹ In the same place.

The Russian university of traditional art crafts participated in the project for the second time. In 2024, the university had already won in the category "Succession of generations" as the best higher education institution providing training for artists in the field of traditional art crafts.

This year, applications were submitted under four subcategories: "Best specialized educational institution in folk art crafts" (an application highlighting the university's activities in preserving and developing traditional art crafts); "Best mentor-educator" (I.A. Komissarova, lecturer at Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Russian university of traditional art crafts) (Fig. 2); "Best young specialist in folk art crafts" (M.S. Kalmykova, lecturer at the department of lacquer miniature painting of the Russian university of traditional art crafts) (Fig. 4); "Best educational project in the field of folk art crafts" (V International forum of students, postgraduates and young scientists "Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future") (Fig. 3).

Applications from the Russian university of traditional art crafts in these subcategories were recognized as the best ones.

Fig. 4. Presentation of the winner's diploma to M.S. Kalmykova in the category "Best young specialist in folk art crafts"

Наумов В.М., кандидат юридических наук, доцент, директор Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., поселок Богородское, д. 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Naumov V.M., Candidate of Law, Associate Professor, Director of the Bogorodsky institute of artistic wood carving – branch of the Russian university of traditional art crafts, 141342, Moscow region, Sergiev Posad, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Богородская игрушка в Крыму Bogorodskaya toy in Crimea

13 мая 2025 г. состоялось открытие выставки «Богородская игрушка» в Ремесленной палате Крыма (г. Симферополь), экспозицию составили выпускные квалификационные работы студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

На выставке были представлены не только лучшие дипломные работы выпускников, которые успешно выставлялись в Русском доме науки и культуры в Париже, но и изделия, которым присвоен статус произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства (приказ Минпромторга России № 789 от 13 марта 2023 г.).

Директор Богородского института художественной резьбы по дереву В.М. Наумов участвовал в официальном открытии выставки – первой масштабной экспозиции на территории Республики Крым, включавшей более 50 уникальных работ (рис. 1¹²).

В преддверии открытия одного из значимых выставочных мероприятий в формате онлайн состоялась пресс-конференция с участием представителей Российского университета традиционных художественных промыслов: ректора О.П. Рыбниковой, первого проректора С.Г. Сойникова, проректора по научной работе С.А. Тихомирова, проректора по учебной и воспитательной работе У.М. Сталькиной. В эфире радио «Точка» Республики Крым директор Богородского института художественной резьбы по дереву В.М. Наумов и преподаватель профильных дисциплин А.С. Сысоев рассказали о выставке, представленных изделиях, приёмной кампании 2025 г. и талантливых студентах Российского университета традиционных художественных промыслов.

¹² Рис. 1-5. Фото автора статьи.

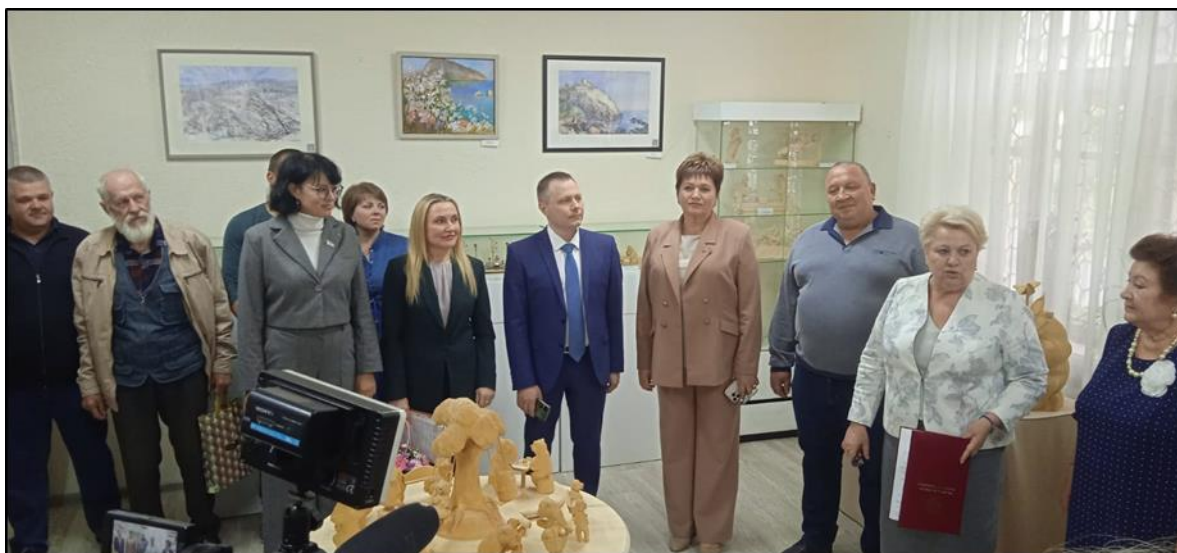

Рис. 1. Официальное открытие выставки

Крымчане впервые познакомились с богородской игрушкой. В открытии выставки в Палате народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым приняла участие депутат Государственного Совета Республики Крым Ж.Л. Хуторенко, отметив, что для творческих крымчан этот вид традиционного прикладного искусства вызовет интерес и, возможно, появятся у нас мастера, которые будут изготавливать такие же уникальные вещи, воплощающие в себе историю России.

Рис. 2. Мастер-класс по богородской художественной резьбе по дереву

Сотрудники Дома дружбы народов Республики Крым также присутствовали на открытии выставки. Они отметили, что это мероприятие стало важным событием, подчеркивающим богатство и разнообразие традиционных художественных промыслов, которые имеют глубокие корни в традициях и культуре России.

Это было яркое, насыщенное, мероприятие, сюжет о котором в тот же вечер осветил ТВ-канал «Крым 24. Новости Крыма и Севастополя». Следующий день был посвящен мастер-классам под руководством А.С. Сысоева (рис. 2).

Желающих оказалось очень много, в связи с чем была организована предварительная запись посетителей и обозначены три дополнительных дня работы выставки. Выставку посетили школьники начальных и средних классов, студенты вузов г. Симферополь, а также группа студентов из Индии первого курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (рис. 3).

Рис. 3. Студенты I курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского

Особенно хочется отметить, что выставку «Богородская игрушка» посетили Председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Е.А. Аксёнова, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым С.П. Цеков (рис. 4).

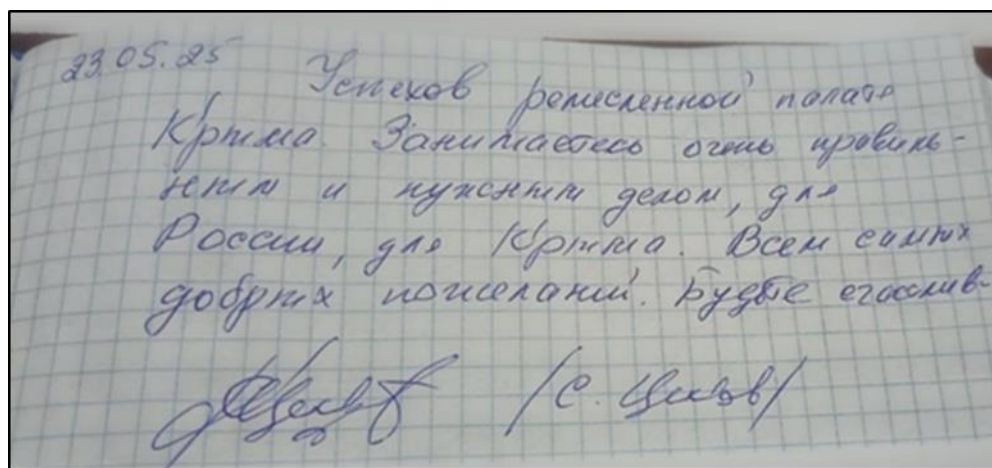

Рис. 4. Отзыв С.П. Цекова после посещения выставки

Такие выставки чрезвычайно важны для сохранения культурного наследия. Традиционное прикладное искусство, в частности, богородская игрушка, созданная студентами Богородского института художественной резьбы по дереву, является не только атрибутом детской игры, но и аккумулирует символику национальной культуры, которая передается из поколения в поколение. Выставки, подобные этой, играют ключевую роль

в сохранении и популяризации традиционных художественных промыслов, а также в воспитании уважения к культуре России.

На экспозиции были представлены уникальные студенческие работы, выполненные из дерева – как «белье» (изделие без покрытия), так и расписные. Каждая композиция – история, отражающая быт и традиции русского народа.

Выставка не только познакомила зрителей с красотой богородской художественной резьбы по дереву, но подчеркнула важность сохранения культурного наследия и необходимость подобных мероприятий, о чем свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы посетителей.

Во время выставки студент М. Медведев проводил мастер-классы по созданию традиционной богородской игрушки (рис. 5): показывал свои работы, объяснял процесс их изготовления, вдохновив участников на создание собственных произведений.

Рис. 5. Мастер-класс М. Медведева

Безусловно, такое значимое мероприятие не могло состояться без непосредственного участия администрации Российского университета традиционных художественных промыслов – президента В.Ф. Максимович и ректора О.П. Рыбниковой. И, конечно, выражаем благодарность принимающей стороне в лице Н.Н. Гордецкой – президента Ассоциации «Палата народных художественных промыслов и ремесел республики Крым», проделавшей значительную работу, чтобы впервые представить масштабную выставку крымчанам.

Выставка «Богородская игрушка» в Палате Художественных промыслов и Ремесел Крыма стала важным событием, которое напомнило о значении традиционного прикладного искусства в жизни общества. Такие мероприятия способствуют не только сохранению традиций, но и формированию уважения к культуре своего народа.

Naumov V.M., candidate of legal sciences, associate professor, director of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Russian university of traditional art crafts, 141342, Moscow region, Sergiyev Posad, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: bhpy@yandex.ru

Bogorodskoye toy in Crimea

On May 13, 2025, the opening ceremony of the exhibition “Bogorodskoye toy” took place at the Craft chamber of Crimea (Simferopol), featuring graduation qualification works created by students of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – branch of the Russian university of traditional art crafts.

The exhibition presented not only the best diploma projects that had been successfully exhibited earlier at the Russian house of science and culture in Paris, but also included items recognized for their artistic merit and officially classified as products of national applied arts craftsmanship pursuant to order No. 789 issued by the Ministry of industry and trade of Russia dated March 13, 2023.

V.M. Naumov, director of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving, participated in the official opening of the exhibition – the first large-scale exposition held within the territory of the Republic of Crimea, which featured over 50 unique pieces (Fig. 1¹³).

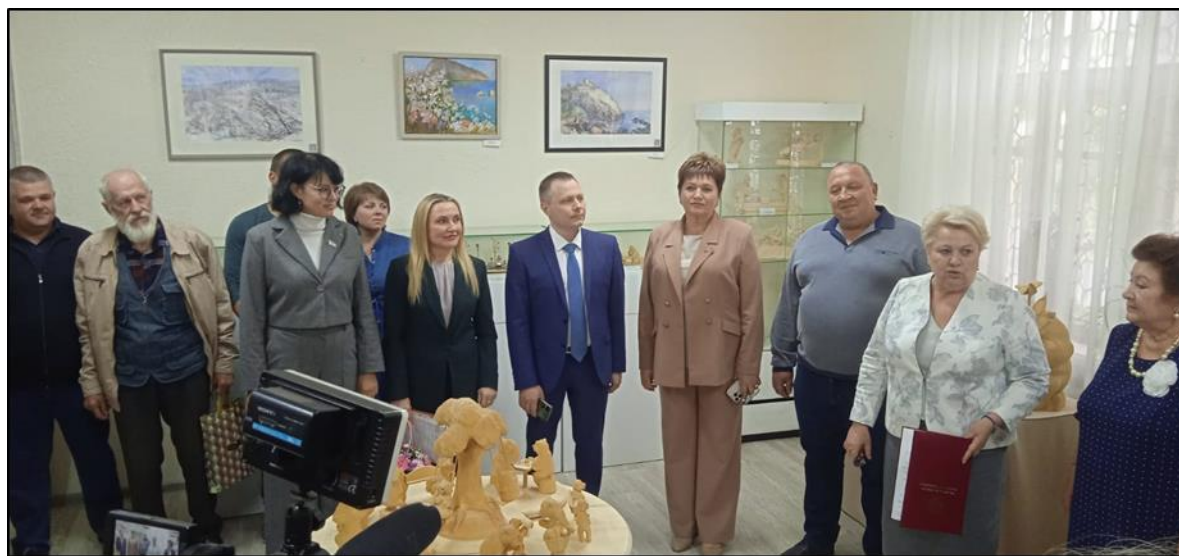

Fig. 1. Official opening of the exhibition

Prior to the opening of one of the significant exhibition events in online format, a press conference was held involving representatives of the Russian university of traditional art crafts: rector O.P. Rybnikova, first vice-rector S.G. Soynikov, vice-rector for research S.A. Tikhomirov and vice-rector for academic affairs U.M. Stal’kina. On Radio “Tochka” of the Republic of Crimea

¹³ Figs. 1–5. Photos by the author of the article.

V.M. Naumov, director of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving, and subject lecturer A.S. Sysoyev discussed the exhibition, displayed items, admission campaign of 2025 and talented students of the Russian university of traditional arts crafts.

Residents of Crimea encountered Bogorodskoye wood carved toys for the first time during the exhibition's inauguration event organized by the Chamber of folk applied arts and handicrafts of the Republic of Crimea. State Council deputy J.L. Khutorenko attended the opening ceremony, highlighting that this traditional form of traditional applied art would likely captivate creative individuals in Crimea, potentially leading to the emergence of new masters capable of producing similarly distinctive objects carrying the rich history of Russia.

Fig. 2. Master class on Bogorodskoye artistic wood carving

Employees of the House of friendship of peoples of the Republic of Crimea were also present at the opening of the exhibition. They emphasized that this event became a significant occasion, highlighting the wealth and diversity of national applied arts and crafts deeply rooted in the traditions and culture of Russia.

It was a vibrant and engaging event, covered by TV channel "Crimea 24. News of Crimea and Sevastopol" later that evening. The following day was dedicated to masterclasses led by A.S. Sysoyev (Fig. 2).

There was great interest among visitors, resulting in prior registration being arranged along with three additional days designated for viewing the exhibit. Visitors included primary and secondary school pupils, university students from Simferopol, as well as a group of Indian students in their first year studying at the Medical academy named after S.I. Georgiyevskiy (Fig. 3).

It is particularly worth noting that the exhibition "Bogorodskoye toy" was visited by E.A. Aksyonova, chairperson of the supervisory board of the interregional public organization "Russian unity", and S.P. Tsekov, first deputy chairman of the State Council of the Republic of Crimea (Fig. 4).

Exhibitions like these are crucial for preserving cultural heritage. Traditional applied arts, specifically Bogorodskoye toys made by students of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving, serve not merely as children's playthings but embody symbols of national culture passed down through generations. Such exhibitions play a key role in safeguarding and promoting traditional art crafts while fostering respect for cultural roots.

At the exhibition, unique student works made of wood were showcased, both unfinished ("bel'yo") and painted. Each composition tells a story reflecting the life and traditions of the Russian people.

Fig. 3. First-year students of the Medical academy named after S.I. Georgiyevskiy

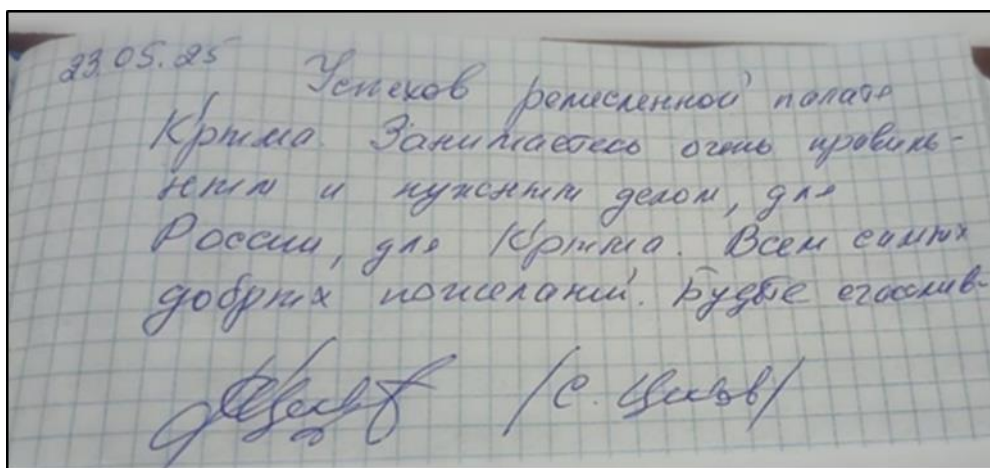

Fig. 4. Feedback from S.P. Tsekov after visiting the exhibition

The exhibition introduced viewers not only to the beauty of Bogorodskoye artistic wood carving but also highlighted the importance of preserving cultural heritage and the necessity of similar events, as evidenced by numerous enthusiastic reviews from visitors.

During the exhibition, student M. Medvedev conducted workshops on creating traditional Bogorodskoye toys (Fig. 5): he demonstrated his own work, explained the process of making them, inspiring participants to create their own creations.

Undoubtedly, such a significant event could not have taken place without the direct involvement of the administration of the Russian university of traditional art crafts – president V.F. Maksimovich and rector O.P. Rybnikova. And, of course, immense gratitude goes to N.N. Gordetskaya, president of the association "Chamber

of folk applied arts and handicrafts of the Republic of Crimea", who did extensive work to organize and host this major exhibition for the first time in Crimea.

Fig. 5. Master class by M. Medvedev

The exhibition "Bogorodskoye toy" at the Chamber of folk applied arts and handicrafts in Crimea became an important event reminding society about the value of traditional applied art. These types of activities contribute not only to the preservation of traditions but also foster respect for one's national culture.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF TRADITIONAL
ARTS AND CRAFTS**

*Традиционное прикладное искусство
и образование в современном мире
Traditional applied arts and education in the modern world*

УДК 378.6:341.217

Салтанов М.А., кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141052, село Федоскино, ул. Лукутинская, д. 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Saltanov M.A., candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of Russian university of traditional art crafts, 141052, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

**Мастер-классы за рубежом как фактор популяризации
жостовской художественной декоративной росписи
Overseas master classes as a factor in popularizing
zhostovo artistic applied painting**

Аннотация. В статье исследуется роль мастер-классов и выставок, проведенных Федоскинским институтом лаковой миниатюрной живописи в Париже в 2024–2025 гг., анализируется их влияние на популяризацию жостовской художественной росписи за рубежом. Автором раскрыты методы адаптации образовательных программ по жостовской художественной росписи к специфике адресной международной группы. Особое внимание уделено изучению влияния мероприятий на формирование позитивного имиджа России и сохранение культурного наследия.

Ключевые слова: жостовская художественная роспись, подносы, традиционное прикладное искусство, международные выставки, культурный обмен, мастер-классы.

Abstract. The article investigates the role of masterclasses and exhibitions organized by the Fedoskino institute of lacquer miniature painting in Paris during 2024–2025, analyzing their impact on promoting Zhostovo artistic painting abroad. The author reveals methods for adapting educational programs in Zhostovo artistic painting to meet the specific needs of international target groups. Special attention is given to studying how these events contribute to shaping Russia's positive image and preserving cultural heritage.

Keywords: zhostovo art painting, trays, traditional applied art, international exhibitions, cultural exchange, workshops.

Каждый народ обладает традициями и обычаями, которые составляют уникальный культурный код страны. В России, занимающей особое место на карте мирового культурного наследия, этот тезис приобретает особую значимость. Многие виды традиционных художественных промыслов, к которым относятся жостовская декоративная роспись, холуйская белая гладь, палехская лаковая миниатюра и др., включены в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России [3].

Российский университет традиционных художественных промыслов играет ключевую роль в сохранении и актуализации этих традиций. Ежегодно вуз организует более 50 выставочных проектов и образовательных инициатив, включая временные выставки в России и за рубежом [4; 5].

Установление партнерских взаимоотношений с европейскими государствами стало одним из перспективных направлений стратегии развития Российского университета традиционных художественных промыслов и открыло новые векторы для межкультурного диалога с европейскими организациями, такими как ЮНЕСКО, Русский дом науки и культуры в Париже.

Выставки произведений традиционного прикладного искусства, выполненные студентами, и мастер-классы дают широкие возможности для знакомства иностранной аудитории с культурой России, техниками и приемами лаковой живописи, утраченными в Европе.

В 2024-2025 гг. университет организовал три выставки работ студентов по разным видам традиционного прикладного искусства в Париже, каждая из которых проходила месяц.

В апреле 2024 г. в Зале Мира штаб-квартиры ЮНЕСКО экспонировались произведения филиалов университета, охватывающие 22 направления традиционного прикладного искусства [4, с. 7].

В октябре в Русском доме науки и культуры в Париже прошла выставка под названием «Традиционное прикладное искусство Московской области – шедевр русской культуры». В экспозиции были представлены работы студентов филиалов Российского университета традиционных художественных промыслов: Богородского института художественной резьбы по дереву, Сергиево-Посадского института игрушки, Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи. В дни работы выставки для посетителей были организованы мастер-классы по федоскинской лаковой миниатюрной живописи и жостовской декоративной росписи (рис. 1¹⁴, 2).

В марте 2025 г. состоялась выставка «Великолепие художественного наследия России», основу которой составили работы студентов по художественному кружевоплетению, ювелирному искусству и лаковой миниатюрной живописи. Для посетителей выставки были проведены мастер-классы по жостовской декоративной росписи [2].

Жостовская декоративная роспись выполняется масляными красками с соблюдением следующей последовательности: первый этап «замалёвок» –

¹⁴ Рис. 1-6. Фото автора статьи.

общий набросок композиции; второй этап «тенёжка» – набор тёмной основы цвета; третий этап «прокладка» – детальная проработка изображения; четвёртый этап «бликовка» – расстановка акцентов и бликов. Заключительный этап живописи – выполнение привязок и прописывание травинки, которые придают законченный вид композиции изделия. Каждый живописный слой покрывают лаком и высушивают. Полный цикл выполнения росписи изделия может занимать несколько недель, поэтому достаточно сложно представлять многослойную жостовскую роспись широкой аудитории.

Рис. 16. Мастер-класс «Жостовская художественная роспись». Русский дом науки и культуры. Париж. 2024 г.

Рис. 17. Экскурсия «Декоративное оформление изделий из папье-маше». Русский дом науки и культуры. Париж. 2024 г.

Мастер-классы дают участникам возможность попробовать себя в роли художника. Для иностранных граждан была разработана образовательная программа мастер-классов по жостовской декоративной росписи, которая выстроена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки участников и рассчитана на следующие целевые аудитории: дети младшего школьного возраста и взрослые без опыта в творческой деятельности; лица, освоившие базовые навыки в живописи и желающие получить знания о технике жостовской росписи; преподаватели российских и французских учебных заведений, не связанные с традиционными художественными промыслами, прошедшие предыдущие уровни. Этот дифференцированный подход позволяет каждому погрузиться в мир жостовской декоративной росписи и достичь ощутимого результата, независимо от начальных умений.

Суть подхода заключается в постепенном освоении основ жостовской росписи: от простых приемов – к сложным. Обучение начинается с доступных для понимания и повторения в любом возрасте элементов кистевой росписи.

Для школьников 8-12 лет – это отработка ключевых жостовских мазков с контролем нажима; отработка мазка для выполнения листьев и лепестков; соединение простых элементов в цветы.

Участники создают силуэт цветка мака в технике «алла прима» (рис. 3). Мастер-класс состоит из теоретической части и практической. Теоретическая часть включает знакомство с инструментами, правилами безопасности и базовыми принципами росписи; практическая часть направлена на освоение участниками простейших элементов жостовской росписи в технике «алла прима» на бумаге или картоне.

В ходе проведения мастер-класса для детей младшего школьного возраста реализуются следующие задачи:

- ознакомление с особенностями жостовской декоративной росписи на примере готовых изделий;
- предоставление возможности выполнить простое задание в технике «алла прима»;
- отработка координации движений и развитие мелкой моторики рук при работе кистью.

Для учеников старших классов и людей старшего возраста задания усложняются. Им предлагается отработать классические жостовские мазки; расписать более сложные цветы; изучить принцип построения букета; работать над объемом и светотенью внутри элемента; ознакомиться с этапами выполнения тенёжки (основной фон цветка) и прокладки (основной тон); проработать детали элемента росписи – прожилки на листьях, тычинки.

Задания выстраиваются так, чтобы из простых элементов росписи участник мог создать целостный образ. «Выполнение фрагмента росписи с мотивом “Мак” в многослойной технике» – одно из заданий для данной целевой аудитории, которое ориентировано на участников, обладающих базовыми навыками в живописи (рис. 4).

Программа мастер-класса включает теоретическую часть, касающуюся изучения истории жостовского промысла, его места в русской культуре, знакомство с технологией лессировки и этапами многослойного письма, к которым относятся следующие: замалёвок (набросок композиции), тенёжка (формирование теневой основы), прокладка (детализация), бликовка (нанесение световых акцентов). В ходе практической

Рис. 3. Образец для росписи на мастер-классе «Выполнение силуэта цветка мака в технике живописи “алла прима”»

Рис. 4. Образец для росписи на мастер-классе «Выполнение фрагмента росписи простых мотивов “Мак” в многослойной технике живописи»

части мастер-класса участникам предлагается написать с образца цветок мака в многослойной технике письма на картоне или подносе с соблюдением цветовой гаммы и последовательности этапов росписи.

Для повышения квалификации преподавателей российских и французских учебных заведений была разработана программа мастер-класса, которая способствует решению следующих задач:

Рис. 5. Образец для росписи на мастер-классе «Выполнение собственной композиции на подносе в многослойной технике живописи»

- формирование навыков точного воспроизведения традиционных элементов жостовской росписи;

- развитие творческого подхода при создании уникальных работ с декоративной росписью;

- ознакомление с разнообразными техниками росписи, их стилистическими и технологическими особенностями (рис. 5).

Теоретическая часть содержит сведения об истории развития жостовского промысла и анализ его актуальности в современном искусстве; изучение композиционных принципов жостовской росписи.

Практическая часть мастер-класса включает несколько заданий:

- создание цветка мака в техниках живописи «алла прима» и многослойной росписи;

- разработка авторской композиции на подносе с соблюдением композиционных и колористических особенностей жостовской росписи.

В ходе мастер-классов участники изучили свойства масляных красок (лессировочных, полулессировочных, плотных), подготовили материалы и инструменты к работе, а также приобрели опыт поэтапного выполнения элементов жостовской росписи.

Цель мастер-классов заключалась в формировании устойчивого интереса к традиционному прикладному искусству России через практику. Участники, создавая изделия своими руками, получали дополнительную мотивацию к дальнейшему освоению многослойной техники и углублению навыков.

Во время мастер-классов преподаватели анализировали индивидуальные особенности участников (когнитивные способности, эмоциональный фон); продумывали структуру мастер-классов с учётом прогнозируемых сложностей; гибко адаптировали методики обучения в соответствии с уровнем подготовленности аудитории.

Экспозиция, посвящённая декоративной росписи по металлу, была тщательно продумана в логике интеграции с деятельностью участников

мастер-классов. Подносы, представленные в экспозиции, выполнены в разных техниках живописи: «алла прима», многослойная роспись и смешанные техники письма. Участники мастер-классов могли не только увидеть разнообразные техники живописи, но и попробовать выполнить традиционные элементы жостовской росписи (рис. 6).

Мастер-классы и выставки жостовской декоративной росписи за рубежом выполняют двойную функцию: они не только знакомят международную аудиторию с историей и технологиями уникального русского промысла, но и становятся важным элементом культурной коммуникации. Эти мероприятия, выступая инструментом «мягкой силы», способствуют формированию позитивного образа России, подчеркивая её богатое художественное наследие и творческий потенциал.

Практическая ценность мастер-классов заключается в их способности вовлекать участников в активный диалог с российской культурой. Через создание собственных работ под руководством художников участники не только приобретают умения, но и вдохновляются красотой произведений традиционного прикладного искусства. Неоценимым достоинством проведения мастер-классов является восполнение дефицита творческой среды для детей за рубежом [1, с. 76].

Рис. 6. Мастер-класс «Жостовский цветок в технике “ала прима”». Русский дом науки и культуры. Париж. 2025 г.

Такие мероприятия формируют положительный образ России, открывают новые горизонты для традиционных художественных промыслов и обеспечивают их сохранение для будущих поколений [3, с. 54]. Дальнейшее взаимодействие с зарубежными странами может включать виртуальные выставки, сотрудничество с зарубежными брендами и расширение географии мероприятий. Таким образом, традиционное прикладное искусство, сохраняя связь с многовековой традицией, становится «мостом» между культурами и гарантом устойчивого развития российского художественного наследия в XXI веке.

Литература

1. Евдокимова Е. С. Богородская художественная резьба по дереву : международные мастер-классы / Е. С. Евдокимова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 74-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN RUNDRF.

2. Краски России. Выставка «Великолепие художественного наследия России» в Париже // Вестник Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. – 2024. – № 57. – С. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5. – Текст : непосредственный.

3. Объекты нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. – Текст : электронный. // Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России : официальный сайт. – URL: <http://www.rusfolknasledie.ru/#/region/37?page=0> (дата обращения: 12.05.2025).

4. Сайфулина Е. В. О выставке Высшей школы народных искусств (академии) – единственного профильного вуза в области традиционных художественных промыслов – «Великолепие художественного наследия России» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже / Е. В. Сайфулина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 6-9. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-6-8. – EDN QRYBLL. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-01.pdf (дата обращения: 03.05.2025).

5. Сайфулина Е. В. Выставка Высшей школы народных искусств (академии) в Русском доме науки и культуры в Париже / Е. В. Сайфулина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 8-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-9-13. – EDN GURXZI. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-03.pdf (дата обращения: 03.05.2025).

References

1. Evdokimova E. S. Bogorodskaya xudozhestvennaya rez`ba po derevu : mezhdunarodny`e master-klassy` / E. S. Evdokimova. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – С. 74-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN RUNDRF.

2. Kraski Rossii. Vy`stavka «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v Parizhe // Vestnik Komissii Rossijskoj Federacii po delam YuNESKO. – 2024. – № 57. – С. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5. – Текст : neposredstvenny`j.

3. Reestr ob`ektov nematerial`nogo kul`turnogo naslediya narodov Rossii. – Текст : e`lektronny`j. // Reestr ob`ektov nematerial`nogo kul`turnogo naslediya narodov Rossii: oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.rusfolknasledie.ru/#/region/37?page=0> (data obrashheniya: 12.05.2025).

4. Sajfulina E. V. O vy`stavke Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – edinstvennogo profil`nogo vuza v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov – «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v shtab-kvartire YuNESKO v Parizhe / E. V. Sajfulina. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – С. 6-9. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-6-8. –

EDN QRYBLL. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-01.pdf (data obrashheniya: 03.05.2025).

5. Sajfulina E. V. Vy`stavka Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) v Russkom dome nauki i kul`tury` v Parizhe / E. V. Sajfulina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 8-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-9-13. – EDN GURXZI. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-03.pdf (data obrashheniya: 03.05.2025).

Saltanov M.A., candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting – branch of Russian university of traditional art crafts, 141052, p. Fedoskino, st. Lukutinskaya, 33, e-mail: fhpu@mail.ru

Overseas master classes as a factor in popularizing zhostovo artistic applied painting

Abstract. The article investigates the role of masterclasses and exhibitions organized by the Fedoskino institute of lacquer miniature painting in Paris during 2024–2025, analyzing their impact on promoting Zhostovo artistic painting abroad. The author reveals methods for adapting educational programs in Zhostovo artistic painting to meet the specific needs of international target groups. Special attention is given to studying how these events contribute to shaping Russia's positive image and preserving cultural heritage.

Keywords: zhostovo art painting, trays, traditional applied art, international exhibitions, cultural exchange, workshops.

Each nation possesses traditions and customs that form its unique cultural code. In Russia, which holds a special place on the map of global cultural heritage, this statement acquires particular significance. Many types of traditional handicrafts, including Zhostovo artistic painting, Kholuy white smoothness, Palekh lacquer miniatures, etc., are included in the Register of objects of intangible cultural heritage of the peoples of Russia [3].

The Russian university of traditional art crafts plays a key role in preserving and updating these traditions. Annually, the university organizes more than 50 exhibition projects and educational initiatives, including temporary exhibitions both in Russia and abroad [4; 5].

Establishing partnership relations with European countries has become one of the promising directions of the development strategy of the Russian university of traditional art crafts, opening new vectors for intercultural dialogue with European organizations such as UNESCO headquarters and the Russian house of science and culture in Paris.

Exhibitions of traditional applied art products created by students and master classes provide extensive opportunities for foreign audiences to learn about Russian culture, ancient techniques and lacquer painting practices lost in Europe.

In 2024–2025, the university organized three student works exhibitions covering different types of traditional applied arts in Paris, each lasting a month.

In April 2024, at the Miró Hall of UNESCO headquarters, works from all branches of the university were exhibited, covering 22 areas of traditional applied arts [4, p. 7].

In October, an exhibition titled “Traditional applied arts of Moscow region – masterpiece of Russian culture” was held at the Russian house of science and culture in Paris. The exhibition featured works by students from various branches of the

Russian university of traditional art crafts: Bogorodskoye institute of wood carving, Sergiyev Posad toy institute and Fedoskino institute of lacquer miniature painting. During the exhibition period, visitors had the opportunity to attend workshops on Fedoskino lacquer miniature painting and Zhostovo artistic painting (Figs. 1¹⁵, 2).

In March 2025, the exhibition "Splendor of Russian artistic heritage" took place, featuring student works in artistic lacemaking, jewelry art and lacquer miniature painting. Visitors attended master classes on Zhostovo decorative painting [2].

Zhostovo decorative painting is executed using oil paints following a specific sequence: the first stage, "zamalyovka," involves sketching out the overall composition; the second stage, "tenyozhka," entails laying down dark base colors; the third stage, "prokladka," focuses on detailed rendering of the image; the fourth stage, "blikovka," highlights accents and reflections. The final stage includes adding finishing touches and detailing grass blades, completing the composition of the piece. Each layer of painting is covered with varnish and dried. The complete cycle of decorating an item can take several weeks, making it challenging to present multi-layered Zhostovo painting to a broad audience.

Fig. 1. Workshop "Zhostovo artistic painting".
Russian house of science and culture.
Paris. 2024

Fig. 2. Tour "Decorative finishing of
papermâché products".
Russian house of science and culture.
Paris. 2024

Workshops offer participants the chance to experience being an artist themselves. An educational program for master classes in Zhostovo artistic painting was developed specifically for foreign citizens, structured according to age characteristics and level of preparation of participants. It targets the following audiences: children of primary school age and adults without prior creative experience; individuals who have acquired basic skills in painting and wish to gain knowledge about Zhostovo painting technique; teachers from Russian and French

¹⁵ Figs. 1-6. Photos by the author of the article.

educational institutions not associated with traditional crafts, having completed previous levels. This differentiated approach allows everyone to immerse themselves in the world of Zhostovo decorative painting and achieve tangible results, regardless of initial skill level.

The essence of this approach lies in gradually learning the basics of Zhostovo painting: starting with simple techniques and progressing to complex ones. Training begins with elements of brushwork that are easy to understand and repeat at any age.

For schoolchildren aged 8-12 years old, this involves practicing key Zhostovo strokes while controlling pressure; training the stroke used for drawing leaves and petals; combining simple elements into flowers.

Participants create the silhouette of a poppy flower using the "alla prima" technique (Fig. 3). The workshop consists of theoretical and practical parts. The theoretical part introduces tools, safety rules and fundamental principles of painting; the practical part focuses on acquiring basic elements of Zhostovo painting in the "alla prima" technique on paper or cardboard.

During the masterclass for younger elementary school children, the following objectives are achieved:

- familiarization with the features of Zhostovo artistic painting through examples of finished items;
- providing an opportunity to perform a simple task using the "alla prima" technique;
- practicing coordination of movements and developing fine motor skills when working with a brush.

For high school pupils and older people, tasks become more complicated. They are offered to practice classical Zhostovo strokes; paint more complex flowers; study the principle of bouquet construction; work on volume and light-shadow within an element; familiarize themselves with the stages of executing "tenyozhka" (the main background color of the flower) and "prokladka" (the main tone); refine details of the painted element—veins on leaves, stamens.

Tasks are designed so that participants can create a coherent image from simple painting elements. "Painting fragment with 'poppy' motif in

Fig. 3. Sample for painting class
"Creation of poppy flower
silhouette using 'alla prima'
technique"

Fig. 4. Sample for painting class
"Execution of simple motific
painting fragments 'poppy' in
multi-layer painting technique"

multilayer technique" is one of the assignments aimed at participants with basic painting skills (Fig. 4).

The master class program includes a theoretical section focused on exploring the history of the Zhostovo art craft, its place in Russian culture, acquaintance with glazing technology and multi-layer writing stages, which include: zamalyovok (composition sketch), tenyozhka (formation of shadow basis), prokladka (detailing), blikovka (application of light accents). During the practical part of the master class, participants are invited to paint a poppy flower using a sample in multi-layer painting technique on cardboard or tray, adhering to the color palette and sequence of painting stages.

Fig. 5. Sample for painting class "Creation of own composition on tray using multi-layer painting technique"

A master class program has been developed to enhance the qualifications of educators from Russian and French educational institutions, aiming to address the following challenges:

- developing skills for precise reproduction of traditional elements of Zhostovo painting;
- enhancing creativity in creating unique pieces with artistic painting;
- acquaintance with diverse painting techniques, their stylistic and technological peculiarities (Fig. 5).

The theoretical part provides information on the historical development of the Zhostovo art craft and analyzes its relevance in contemporary art; it also covers the study of compositional principles of Zhostovo painting.

The practical part of the master class includes several tasks:

- creating a poppy flower using "alla prima" painting technique and multi-layer painting;
- designing an original composition on a tray, adhering to the compositional and coloristic features of Zhostovo painting.

During the master classes, participants studied the properties of oil paints (glazeable, semi-glazeable, opaque), prepared materials and tools for work, and gained experience in step-by-step execution of Zhostovo painting elements.

The goal of the master classes was to foster a sustained interest in traditional art through hands-on practice. By creating their own pieces, participants received additional motivation to further explore multilayer painting techniques and deepen their skills.

During the master classes, instructors analyzed individual characteristics of participants (cognitive abilities, emotional state), planned the structure of the sessions considering anticipated difficulties and flexibly adapted teaching methodologies according to the audience's level of preparedness.

The metal-painting exhibit was carefully designed to integrate with the activities of the master classes. The trays displayed in the exhibition were executed in various painting techniques, such as "alla prima", multi-layer painting and mixed media. Participants could not only see different painting techniques but also try to execute traditional elements of Zhostovo painting (Fig. 6).

Master classes and exhibitions of Zhostovo artistic painting abroad serve a dual function: they introduce international audiences to the history and technologies of this unique Russian art craft, while simultaneously becoming an important element of cultural communication. These events act as instruments of "soft power", contributing to the formation of a positive image of Russia by highlighting its rich artistic heritage and creative potential.

The practical value of master classes lies in their ability to engage participants in active dialogue with Russian culture. Through creating their own works under the guidance of masters, participants acquire skills and are inspired by the beauty of traditional applied artworks. A significant advantage of conducting master classes is addressing the lack of creative environment for children abroad [1, p. 76].

Fig. 6. Workshop "Zhostovo flower in 'alla prima' technique". Russian house of science and culture. Paris. 2025

Such events shape a positive image of Russia, open up new horizons for traditional art crafts and ensure their preservation for future generations [3, p. 54]. Further interaction with foreign countries may involve virtual exhibitions, collaboration with overseas brands and expanding the geography of events. Thus, traditional applied art, maintaining a connection with centuries-old tradition, becomes a "bridge" between cultures and a guarantor of sustainable development of Russian artistic heritage in the 21st century.

References

1. Evdokimova E. S. Bogorodskaya xudozhestvennaya rez`ba po derevu : mezhdunarodny`e master-klassy` / E. S. Evdokimova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 74-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN RUNDRF.
2. Kraski Rossii. Vy`stavka «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v Parizhe // Vestnik Komissii Rossijskoj Federacii po delam YuNESKO. – 2024. – № 57. – S. 44-47. – ISBN 978-5-9909469-6-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Reestr ob`ektov nematerial`nogo kul`turnogo naslediya narodov Rossii. – Tekst : e`lektronny`j. // Reestr ob`ektov nematerial`nogo kul`turnogo naslediya narodov Rossii: oficial`ny`j sajt. – URL: <http://www.rusfolknasledie.ru/#/region/37?page=0> (data obrashheniya: 12.05.2025).

4. Sajfulina E. V. O vy`stavke Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) – edinstvennogo profil`nogo vuza v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov – «Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii» v shtab-kvartire YuNESKO v Parizhe / E. V. Sajfulina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 6-9. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-6-8. – EDN QRYBLL. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-01.pdf (data obrashheniya: 03.05.2025).

5. Sajfulina E. V. Vy`stavka Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) v Russkom dome nauki i kul`tury` v Parizhe / E. V. Sajfulina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 8-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-9-13. – EDN GURXZI.

Чуракова М.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ювелирного искусства ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литер А, e-mail: 2843@mail.ru

Churakova M.V., candidate of pedagogical sciences, head of the department of jewelry art of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

Ювелирное искусство: международные мастер-классы **Jewelry art: international master classes**

Аннотация. Мастер-класс как эффективный практический метод обучения в последние десятилетия получил широкое распространение в сфере популяризации различных видов традиционного прикладного искусства, включая ювелирное. В статье описана методика организации и особенности проведения мастер-класса по ювелирному искусству, проведенному в Русском доме науки и культуры в Париже. Основной целью мастер-классов является знакомство с традициями русского ювелирного искусства и формирование первичных навыков в работе с металлом и инструментами. Образовательная программа мастер-класса рассчитана на разные возрастные группы и уровни подготовки.

Ключевые слова: ювелирное искусство, международный мастер-класс, обучение, ювелирные техники, тиснение, чернение, чеканка, кольцо, кулон

Abstract. In recent decades, the master class has become a widely used practical teaching method in various fields of traditional applied arts, including jewelry making. This article describes the methodology for organizing and conducting a master class on jewelry art held at the Russian house of science and culture in Paris. The primary objective of these master classes is to introduce participants to the traditions of Russian jewelry art and develop basic skills in working with metal and tools. The educational program of the master class caters to different age groups and levels of expertise.

Keywords: jewelry art, international master class, training, jewelry techniques, embossing, blackening, engraving, ring, pendant.

Ювелирное искусство – один из исторических видов традиционных художественных промыслов. Его развитие происходит под влиянием технологий, сформировавшихся в различных регионах России. К характерным особенностям ювелирных изделий, выполненных ручным способом, относятся использование уникальных материалов (драгоценные металлы, ювелирные вставки и другое); применение особых технических приемов работы (например, филигрань, чернение, гравирование, тиснение, художественное эмалирование); наличие собственного неповторимого стиля

в каждом изделии; высокая эстетическая ценность, обусловленная мастерством и художественным исполнением [7].

Для популяризации ювелирного искусства используются различные методы: демонстрационные мастер-классы, проводимые в рамках выставки или комплекса профориентационных мероприятий, выставки, художественные семинары, конкурсы, фестивали и др.

Проанализируем мастер-класс по ювелирному искусству – форму творческого обучения, в котором совместная работа педагога и обучающегося приводит к конкретному результату: созданию простого ювелирного украшения (кольца, кулона, объемного цветка) или орнаментального декора, выполненного в традиционных ювелирных техниках с применением ручного инструмента.

Цель мастер-класса – познакомить участников с базовыми техниками работы с металлом ручным способом [3; 5], научить создавать простые ювелирные изделия, развить творческие способности в области ювелирного искусства.

Формат мастер-класса, обусловленный местом проведения, образовательной программой, целями и задачами, имеет особенности:

- мастер-класс в учебном заведении с изучением профильного направления.

Цель – профориентационная образовательная среда, способствующая развитию профессиональных компетенций и осознанному выбору будущей профессии. Задачи мастер-класса: знакомство с правилами техники безопасности при работе с ювелирными инструментами и приспособлениями; освоение уникальных технологических приемов и методов, которые редко изучаются в рамках стандартной учебной программы [7].

Ожидаемые результаты: выполненные несложные ювелирные украшения с применением традиционных ювелирных техник, таких как филигрань, перегородчатая эмаль, гравировка или современные инновационные технологии – 3D-моделирование, гальванопластика, анодирование титана – на примере создания опытного образца [8];

- мастер-класс в учебном заведении непрофильного направления.

Цель – ознакомительная, несущая творческо-информационный характер, направленная на стимулирование творческого мышления, мелкой моторики рук и получение положительных эмоций, развитие интереса к ювелирному искусству.

Задачи: обучение правилам охраны труда при выполнении ювелирных работ; освоение базовых техник работы с металлом; создание позитивного эмоционального опыта от достижения быстрых результатов (изготовление изделия за 90 минут).

Ожидаемые результаты: освоенные базовые навыки работы с металлом, таких как резка металла (выпиливание лобзиком, вырезание ножницами по металлу); формообразование деталей из металла с использованием плоскогубцев, круглогубцев; шлифовка и полировка металла (с использованием наждачной бумаги, войлочных кругов); декорирование

металла (чеканка, гравировка, нанесение эмали); соединение деталей (скрепление, клепка, пайка при условии безопасности).

Распространённые виды ювелирных изделий, создаваемых на мастер-классах, – кулоны на основе простых геометрических форм (круг, квадрат, треугольник) или силуэты животных, растений; кольца из полосы металла, согнутой в кольцо и украшенной простым орнаментом, тиснением; серьги простой формы, например, капли или круги, с добавлением бусин или подвесок; объемные цветы, собранные из нескольких деталей, вырезанных из листового металла и декорированных фактурой;

- мастер-классы, проведенные в ходе научных конференций и выставок традиционных художественных промыслов, которые проходят в России.

Цель – популяризация и развитие ювелирного искусства. Сочетание элементов образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности с привлечением профессионалов отрасли, стимулирование инновационной деятельности с внедрением новых технологий и материалов в ювелирном производстве.

Ключевые задачи включают соблюдение требований техники безопасности работы в условиях выставки (ограниченное место, большое количество людей, повышенный уровень шума и другое); создание интерактивной площадки для обмена технологиями и наработками в области ручной обработки металла между художниками-ювелирами.

Ожидаемые результаты – образцы ювелирных изделий с использованием инновационных технологий и материалов; обмен опытом и знаниями между участниками в области ювелирного искусства, тенденций ювелирной моды, маркетинга ювелирных изделий;

- мастер-класс на выставках традиционных художественных промыслов международного уровня.

Мастер-класс является частью выставки выпускных квалификационных работ обучающихся Российского университета традиционных художественных промыслов, выполненных ручным способом по художественной оригинально-творческой композиции, которые демонстрируют высочайший уровень мастерства. Выставка позволяет оценить разнообразие ювелирных техник, стилей и материалов, применяемых в ювелирном искусстве России.

Цель – сохранение и популяризация художественной культуры России в области ювелирного искусства, передача знаний и опыта молодому поколению; ювелирное искусство как международный диалог мастерства художников-ювелиров.

Задачи: обеспечение наглядной демонстрации образцов ювелирных изделий с подробным объяснением творческо-технологического процесса; практическое закрепление полученных навыков в работе с металлом; предоставление профессиональной поддержки участникам мастер-класса.

Ожидаемые результаты: повышение престижа ювелирного искусства России. Обратная связь необходима для совершенствования результативности

методики проведения мастер-классов, что позволит учесть их желание освоить новые техники по обработке материалов и применению новых инструментов.

В марте 2025 г. в Русском доме науки и культуры в Париже состоялась выставка «Великолепие художественного наследия России» Российского университета традиционных художественных промыслов. В рамках выставки были проведены мастер-классы по ювелирному искусству с целью передачи профессионального опыта, стимулирования творческого мышления и развития коммуникативных навыков участников.

Структура мастер-класса включала теоретические и практические занятия по ювелирным техникам, демонстрацию образцов ювелирных изделий, выполненных студентами университета.

В процессе создания ювелирного изделия применялись техники: тиснение, чеканка и великоустюжская чернь [6]. Подборка материалов и инструментов осуществлялась согласно тематике. Так, для создания кулона в виде «сердца» и объемного цветка «розы» были подготовлены шаблоны металлических деталей из меди, латуни (лепестки и листья) и алюминия (стебель). Для создания объемной формы были использованы специальные инструменты и приспособления, тиснение наносилось с помощью фигурных штампов различной конфигурации.

Учебные задания по созданию ювелирных украшений, рассчитанные на разные возрастные группы и уровень подготовки, включали вариативность упражнений. Уровень сложности задач определялся индивидуально на основе предварительного опроса участников.

Содержание учебных заданий международного мастер-класса было дифференцировано по трем уровням подготовки:

Первый уровень – начальный. Целевая аудитория – 8 лет и старше. Время проведения мастер-класса – 120 мин.

Цель – создание простого ювелирного изделия.

Задачи – ознакомление с техникой безопасности при работе с ювелирными инструментами и материалами; освоение базовых техник работы с металлом, например, поэтапное формирование объемных деталей из плоских шаблонных заготовок с помощью специальных ювелирных инструментов и приспособлений.

На рисунках 1-2¹⁶ показаны шаблоны металлических заготовок лепестков «розы» и готовый образец созданного ювелирного изделия участниками первого уровня подготовки.

Одной из вариативных задач первого уровня явилось изготовление объемного кулона «сердце» (рис. 3, 4) с использованием техники тиснения и чернения. В ходе работы участники осваивают ручную обработку инструментом, создают объемную форму кулона с применением специального ювелирного инструмента, применяют фигурные штампы для тиснения, оксидируют поверхность изделия и полируют с помощью бормашины.

¹⁶ Рис. 1-15. Фото автора статьи.

Рис. 1. Шаблоны металлических заготовок для лепестков цветка «роза»

Рис. 2. Созданное на мастер-классе изделие. Первый уровень – начальный. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Рис. 3, 4. Шаблон и готовое изделие объемной формы «сердце». Мастер-класс, первый уровень. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Второй уровень – базовый (для тех, кто имеет опыт работы с ювелирным инструментом и материалами). Целевая аудитория – 12 лет и старше. Время проведения мастер-класса – 120 мин.

Цель – создание простого кольца с фактурой, тиснением и оксидированием (чернением).

Задачи – соблюдение техники безопасности при работе с ювелирными инструментами; обучение и практическая работа по металлу ручным способом, включая измерение размеров колец и расчет длины заготовки; придание металлической заготовке формы окружности; фактурирование поверхности колец с использованием фигурных штампов; полирование с помощью портативной бормашины. Результат представлен на рисунке 5.

Третий уровень – продвинутый, предназначен для тех, кто уверенно применяет ювелирные инструменты, желает освоить более сложные приемы работы с металлом и творчески подойти к созданию ювелирного украшения.

Целевая аудитория – от 14 лет и старше. Продолжительность работы – 120 мин.

Цель – изготовление разъемного кольца в глухой оправе с ободковой закрежкой поделочного камня, фактурой, тиснением и оксидированием.

Задачи – освоение правил техники безопасности; приобретение уверенных навыков работы с металлом – фактурирование металлической поверхности, тиснение, оксидирование; творческое задание – создание художественной композиции фактуры колец; приобретение навыков закрепления поделочных камней в глухую оправу. Результат выполненной работы на мастер-классе показан на рисунке 6.

Рис. 5. Простое кольцо с фактурой, тиснением и чернением. Мастер-класс, второй уровень – базовый. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Рис. 6. Разъемное кольцо с глухой закрежкой поделочного камня, фактурой, тиснением. Мастер-класс, третий уровень – продвинутый. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Анализ психолого-педагогической литературы [1; 2; 3; 4] показывает, что для эффективного проведения мастер-классов необходимо учитывать ряд ключевых факторов: выбор актуальной тематики, постановку четких целей, учет уровня подготовки участников и обеспечение технической поддержки.

Педагогический опыт автора в области ювелирного искусства обеспечивает эффективность применения групповой и индивидуальной форм обучения в учебном процессе.

Групповая форма обучения предполагает работу участников мастер-класса в небольших группах над общим творческим заданием. В процессе совместной работы участники приобретают опыт, осваивают умения и навыки, что создает динамичную учебную атмосферу, способствует активному общению и стимулирует творческое мышление. Возникающие проблемы решаются совместно, происходит обмен опытом (рис. 8, 9).

Оптимизировать обучение на международных мастер-классах по ювелирному искусству, когда запись участников осуществляется в онлайн режиме, помогает применение дифференцированного подхода и индивидуализации обучения. Адаптация заданий осуществляется

Рис. 7. Работа с лобзиком. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

в соответствии с индивидуальными потребностями участников, обеспечивая гибкость в процессе освоения ювелирных навыков на мастер-классах. Участник может самостоятельно выбрать тему, изучить интересующие его ювелирные техники и получить подробную консультацию от преподавателя.

На рисунке 7 представлен этап практической работы, демонстрирующий индивидуальную форму обучения на мастер-классе. Педагог выполняет практическую демонстрацию технологической операции – пошагово показывает и контролирует точность правильного применения инструмента (лобзика): как его держать в руке, как

выполнять движения. Особое внимание уделяется ключевым деталям процесса резки металлической пластины, влияющим на качество пропила. В ходе выполнения педагог отвечает за вопросы ученика.

Рис. 8. Мастер-класс по ювелирному искусству для студентов университета Гренобля, Франция. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Рис. 9. Кулоны объемной формы «сердце» с чеканкой, чернением и тиснением, выполненные на групповом мастер-классе. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Разнообразие предлагаемых учебных заданий позволяет учитывать возраст и уровень подготовки каждого участника. В результате участники не только успешно осваивают базовые навыки работы с металлом, но и осваивают более сложные технические операции, а также экспериментируют и углубляют интерес к созданию ювелирных украшений (рис. 10-13).

Эффективность практико-ориентированных методов обучения (например, демонстрация практического упражнения, анализ работ),

групповой и индивидуальной форм обучения и дифференцированного подхода, реализованных в рамках мастер-класса, подтверждается следующим результатом: 139 из 231 человек (60%) успешно освоили все уровни программы. Это свидетельствует о высоком уровне развития существующей методики, получении дополнительного образования в области ювелирного мастерства и большого интереса к российскому ювелирному искусству. Полученные результаты подтверждают перспективность использования таких форм обучения в условиях международных мастер-классов с целью распространения знаний и формирования умений и навыков ювелирного мастерства.

Рис. 10-13. Индивидуальная работа с участниками мастер-класса. Разный уровень подготовки. Дифференцированные задания по изготовлению объемного кулона, цветка «роза», кольца простой формы с комбинированными техниками тиснением, чернением и закрепкой камня. Русский дом науки и культуры, Париж, 2025 г.

Высокая степень заинтересованности участников мастер-классов (рис. 14, 15), позволяет определить дальнейшую работу в данном направлении

и формировать программу, включающую иные методы и технологии обучения в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве.

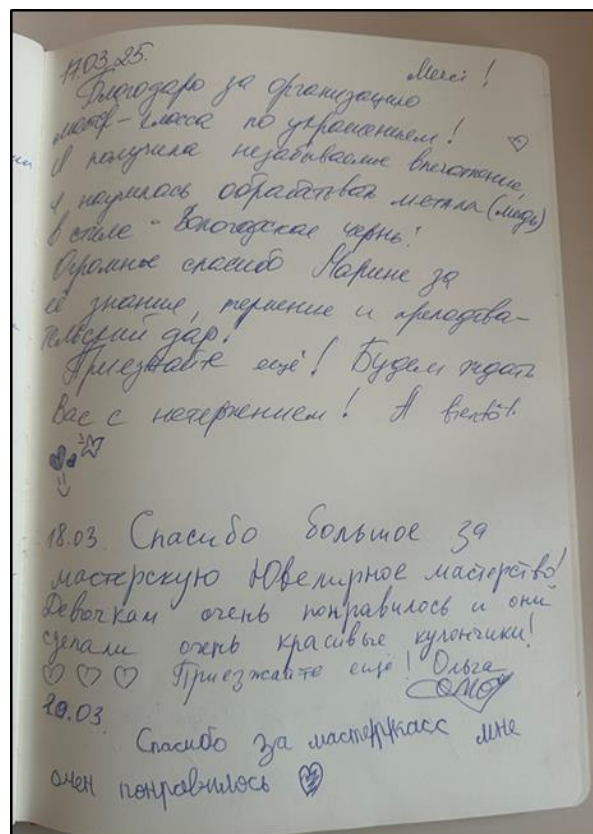
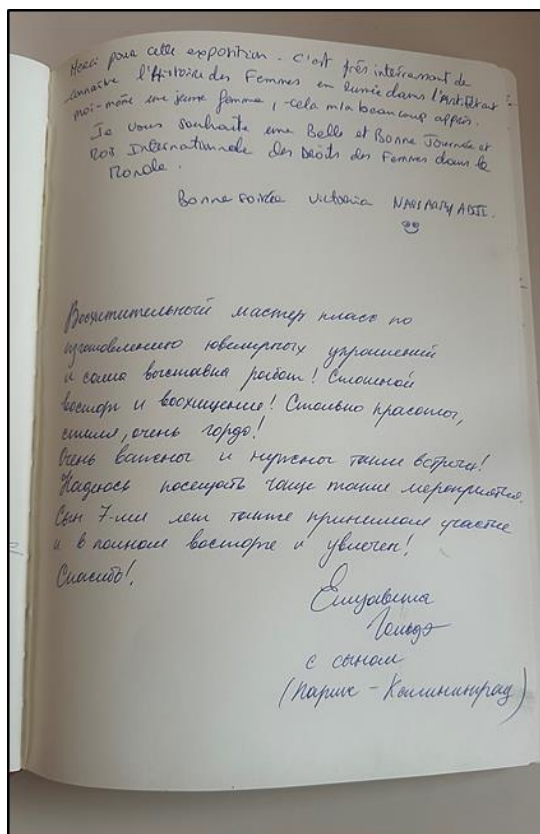

Рис. 14, 15. Отзывы участников международного мастер-класса по ювелирному искусству в Русский дом науки и культуры, Париж, 2025 г.

Администрация Российского университета традиционных художественных промыслов выражает благодарность организаторам выставки и Русскому дому науки и культуры в Париже за предоставленную возможность популяризации за рубежом традиционных художественных промыслов России.

Литература

1. Александрова Н. М. Теория профессиональной дидактики в педагогическом образовании : монография / Н. М. Александрова, Г. Н. Варковецкая, Л. А. Дидяткина ; Институт педагогического образования и образования взрослых РАО. – Санкт-Петербург : ИПООВ РАО, 2013. – 269 с. – ISBN 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Текст : непосредственный.
2. Беляева О. А. Мастер-класс как форма реализации принципа персонализации в обучении / О. А. Беляева. – Текст : непосредственный // Психологическое сопровождение образовательного процесса. – 2013. – Т. 1. – № 3-1. – С. 399-402. – EDN WYOWTD.
3. Горбановская Н. А. Мастер-класс как метод педагогического воздействия и мотивации к творческой деятельности / Н. А. Горбановская. – Текст : непосредственный // Традиции и инновации в подготовке детей

и молодежи к творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства : материалы Международной научно-практической конференции, Елабуга, 28–29 апреля 2016 года. – Елабуга : Редакционно-издательский отдел Елабужского института КФУ, 2016. – С. 52-54. – EDN WFTCTR.

4. Гриднева С. В. Реализация учебно-профессиональных мастер-классов в целях развития профессиональной направленности студентов / С. В. Гриднева. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск (Республика Алтай) 2022. – № 3 (94). – С. 169-171. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-169-171. – EDN MUSJLX.

5. Луговой В. П. Технология ювелирного производства : учебник / В. П. Луговой. – Минск : Вышэйшая школа, 2023. – 367 с. – ISBN 978-985-06-3521-1. – URL: <https://znanium.ru/read?id=438714&pagenum=180> (дата обращения: 13.11.2024). – Текст : электронный.

6. Флеров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов : учебник / А. В. Флеров. Москва : Издательство В. Шевчук, 2001. – 288 с. – ISBN 5-94232-013-6. – Текст : непосредственный.

7. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : монография в 2-х частях. Ч. I / под научной редакцией Н. М. Александровой, Н. Н. Шамрай. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 100 с. – ISBN: 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Текст : непосредственный.

8. Чуракова М. В. Специфика художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу в обучении будущих художников традиционных художественных промыслов / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (дата обращения: 11.05.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Teoriya professional'noj didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii : monografiya / N. M. Aleksandrova, G. N. Varkovetzkaya, L. A. Didyatkina ; Institut pedagogicheskogo obrazovaniya i obrazovaniya vzrosly'x RAO. – Sankt-Peterburg : IPOOV RAO, 2013. – 269 s. – ISBN 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Belyaeva O. A. Master-klass kak forma realizacii principa personalizacii v obuchenii / O. A. Belyaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Psixologicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'nogo processa. – 2013. – T. 1. – № 3-1. – S. 399-402. – EDN WYOWTD.

3. Gorbanovskaya N. A. Master-klass kak metod pedagogicheskogo vozdejstviya i motivacii k tvorcheskoj deyatel'nosti / N. A. Gorbanovskaya. – Tekst : neposredstvenny`j // Tradicii i innovacii v podgotovke detej i molodezhi k tvorcheskoj deyatel'nosti v oblasti dekorativno-prikladnogo iskusstva : materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Elabuga, 28–29 aprelya 2016 goda. – Elabuga : Redakcionno-izdatel'skij otdel Elabuzhskogo instituta KFU, 2016. – S. 52-54. – EDN WFTCTR.

4. Gridneva S. V. Realizaciya uchebno-professional'ny'x master-klassov v celyax razvitiya professional'noj napravlenosti studentov / S. V. Gridneva. – Tekst : neposredstvenny'j // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk (Respublika Altaj) 2022. – № 3 (94). – S. 169-171. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-169-171. – EDN MUSJLX.

5. Lugovoj V. P. Teknologiya yuvelirnogo proizvodstva : uchebnik / V. P. Lugovoj. – Minsk : Vy'she'jshaya shkola, 2023. – 367 s. – ISBN 978-985-06-3521-1. – URL: <https://znanium.ru/read?id=438714&pagenum=180> (data obrashheniya: 13.11.2024). – Tekst : e'lektronny'j.

6. Flerov A. V. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj obrabotki metallov : uchebnik / A. V. Flerov. Moskva : Izdatel'stvo V. Shevchuk, 2001. – 288 s. – ISBN 5-94232-013-6. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Churakova M. V. Formirovanie professional'nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii : monografiya v 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj, N. N. Shamraj. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2020. – 100 s. – ISBN: 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny'x izdelij po zamy'slu v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov / M. V. Churakova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (data obrashheniya: 11.05.2025).

Churakova M.V., *candidate of pedagogical sciences, head of the department of jewelry art of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: 2843@mail.ru*

Jewelry art: international master classes

Abstract. In recent decades, the master class has become a widely used practical teaching method in various fields of traditional applied arts, including jewelry making. This article describes the methodology for organizing and conducting a master class on jewelry art held at the Russian house of science and culture in Paris. The primary objective of these master classes is to introduce participants to the traditions of Russian jewelry art and develop basic skills in working with metal and tools. The educational program of the master class caters to different age groups and levels of expertise.

Keywords: jewelry art, international master class, training, jewelry techniques, embossing, blackening, engraving, ring, pendant.

Jewelry art is one of the historical types of traditional art crafts. Its development occurs under the influence of technologies that have formed in various regions of Russia. Characteristic features of handmade jewelry items include the use of unique materials (precious metals, gemstone inserts, etc.); application of special technical techniques such as filigree, blackening, engraving, embossing, artistic enameling; presence of an individual unique style in each item; high aesthetic value due to mastery and artistic execution [7].

To popularize jewelry art, various methods are employed: demonstration workshops conducted within exhibitions or career orientation events, exhibitions, art seminars, competitions, festivals and others.

Let's analyze a master class in jewelry art—a form of creative learning where collaborative work between teacher and student leads to a tangible outcome: creating simple jewelry pieces like rings, pendants, three-dimensional flowers or ornamental decorations using traditional jewelry techniques and manual tools.

The goal of the master class is to acquaint participants with fundamental techniques of manual metalworking [3; 5], teach them how to create simple jewelry pieces and foster creative abilities in the realm of jewelry art.

The format of the master class, determined by its location, educational program, goals and objectives, has specific characteristics:

- *master class at an educational institution focused on studying a specialized subject area.*

Objective: creating a vocational guidance educational environment that promotes the development of professional competencies and informed choice of future profession.

Tasks of the master class: introducing safety rules when working with jewelry tools and equipment; learning unique technological techniques and methods rarely studied within standard curricula [7].

Expected results: creation of simple jewelry pieces utilizing traditional jewelry techniques such as filigree, cloisonné enamel, engraving, as well as modern innovative technologies like 3D modeling, galvanoplastics, titanium anodization, demonstrated through the production of a prototype sample [8].

- master class at an educational institution outside the specialized field.

Objective: informational-introductory, aiming to stimulate creative thinking, enhance fine motor skills, generate positive emotions and cultivate interest in jewelry art.

Tasks: training in occupational health and safety regulations during jewelry work performance; acquisition of basic metalworking techniques; providing a positive emotional experience through rapid achievement of results (creation of a product within 90 minutes).

Expected outcomes: acquisition of basic metalworking skills, including: metal cutting techniques (using jigsaw, metal scissors); shaping metal components using pliers and round-nose pliers; sanding and polishing metal surfaces (with sandpaper, felt wheels); decoration of metal (chasing, engraving, applying enamel); assembly of components (clamping, riveting, soldering under safe conditions).

Common types of jewelry created during master classes include: pendant necklaces based on simple geometric shapes, such as circles, squares, triangles or silhouettes of animals and plants; rings made from strips of metal bent into circular forms, decorated with simple ornaments or embossed patterns; simple-shaped earrings, such as drops or circles, enhanced with beads or dangling elements; three-dimensional flowers assembled from multiple cut-out sheet-metal components, adorned with textural details.

- master classes organized during scientific conferences and exhibitions of traditional art crafts held in Russia.

Objective: popularization and advancement of jewelry art. Combination of educational, research and cultural outreach activities involving industry professionals. Stimulating innovative activity through implementation of new technologies and materials in jewelry manufacturing.

Key tasks include compliance with safety requirements for working in exhibition settings (limited space, large number of people, increased noise level, etc.) and establishment of an interactive platform for exchanging technologies and best practices in manual metal processing among jewelry artists.

Expected outcomes: samples of jewelry products incorporating innovative technologies and materials; sharing of experiences and knowledge among participants regarding jewelry art, trends in jewelry fashion, marketing strategies for jewelry products.

- master class at international exhibitions of traditional art crafts.

The master class is part of an exhibition showcasing diploma works completed by students of the Russian university of traditional art crafts using manual techniques according to original artistic compositions. These works demonstrate exceptional

levels of skill and highlight the diversity of jewelry techniques, styles and materials utilized in Russian jewelry art.

Objective: preservation and promotion of Russia's artistic culture in the field of jewelry art, transmission of knowledge and experience to younger generations; jewelry art as an international dialogue of skillfulness among jewelry artists.

Tasks: providing visual demonstrations of jewelry samples accompanied by detailed explanations of the creative-technology process; reinforcing acquired skills through practical exercises in metalworking; offering professional support to master class participants.

Expected outcomes: enhancement of the prestige of Russian jewelry art. Feedback is necessary to improve the effectiveness of the master class methodology, which will enable consideration of participants' desire to learn new techniques for material processing and utilization of new tools.

In March 2025, the Russian house of science and culture in Paris hosted the exhibition "Splendor of Russia's artistic heritage" presented by the Russian university of traditional art crafts, dedicated to the artistic legacy of Vologda region. As part of the exhibition, master classes were conducted focusing on jewelry art, aimed at transferring professional expertise, stimulating creative thinking and developing communication skills among participants.

The structure of the master class included both theoretical and practical sessions on jewelry making techniques, along with demonstrations of jewelry pieces created by university students.

During the creation of the jewelry piece, the following techniques were employed: embossing, chasing and Velikiy Ustyug blackening [6]. Materials and tools were selected based on the theme. Specifically, templates of copper, brass (for petals and leaves) and aluminum (for stems) metallic components were prepared to make a pendant shaped as a "heart" and a volumetric flower resembling a "rose." Specialized tools and fixtures were utilized to shape the volume, while embossing was achieved using figurative stamps of varied configurations.

Educational assignments for creating jewelry, designed for different age groups and levels of preparation, incorporated variability in exercises. Task complexity was determined individually based on a preliminary survey of participants.

The content of the international master class educational assignments was differentiated into three levels of training:

Level one – beginner. Target audience: age 8 and above. Duration: 120 minutes.

Objective: creation of a simple jewelry piece.

Tasks: introduction to safety measures when handling jewelry tools and materials; acquiring basic metalworking techniques, such as step-by-step formation of voluminous details from flat template blanks using specialized jewelry instruments and accessories.

Figures 1–2¹⁷ illustrate the metal templates of “rose” petals and the final sample of the jewelry piece created by participants at the first level of training.

One of the variable tasks at the level one involved creating a volumetric “heart” pendant (Figs. 3, 4) using embossing and blackening techniques. During the process, participants acquire manual tool usage skills, create a three-dimensional pendant shape using specialized jewelry tools, apply patterned stamps for embossing, oxidize the surface of the piece and polish it using a drill machine.

Fig. 1. Templates of metal blanks for “rose” petals

Fig. 2. Item created during the master class.
Level one – beginner. Russian house of science and culture, Paris. 2025

Figs. 3, 4. Template and finished product of a volumetric "heart" shape.
Master class, level one.
Russian house of science and culture, Paris. 2025

Level two – basic (for those with prior experience working with jewelry tools and materials). Target audience: aged 12 and older. Duration: 120 minutes.

Objective: creation of a simple ring featuring texture, embossing and oxidation (blackening).

Tasks: adherence to safety protocols when working with jewelry tools; instruction and practical work on manual metalworking, encompassing

¹⁷ Figs. 1-15. Photo by the author of the article.

measurement of ring sizes and calculation of blank length; shaping the metal blank into a circular form; texturizing the ring surface using figural stamps; polishing via portable drill machine. Result depicted in Fig. 5.

Level three – advanced, intended for those confidently using jewelry tools, willing to master more complex metalworking techniques, and creatively approach the creation of jewelry. Target audience: ages 14 and up. Duration: 120 minutes.

Objective: production of a split ring with a closed setting, bezel-set cabochon stone, textured surface, embossing and oxidation treatment.

Tasks: mastery of safety regulations; attainment of confident metalworking skills—including texturing, embossing and oxidation; creative assignment: designing an artistic composition of ring textures; acquiring skills in securing cabochon stones in closed settings. The result of the workshop task completion is shown in Fig. 6.

Fig. 5. Simple ring with texture, embossing and blackening. Master class, level two – basic. Russian house of science and culture, Paris. 2025

Fig. 6. Split ring with closed setting for cabochon stone, texture and embossing. Master class, level three – advanced. Russian house of science and culture, Paris. 2025

Analysis of psychological and pedagogical literature [1; 2; 3; 4] indicates that effective conduct of master classes requires taking into account several key factors: selection of relevant themes, clear formulation of objectives, consideration of participants' level of preparation and provision of technical support.

The author's pedagogical experience in the field of jewelry art ensures the efficiency of group and individual teaching formats in the educational process.

Group based learning involves participants collaborating in small teams on shared creative tasks. Through collective effort, they gain experience, acquire skills and develop abilities, fostering a dynamic learning atmosphere conducive to active interaction and stimulation of creative thought. Challenges encountered are addressed collaboratively, facilitating mutual exchange of experience (see Figs. 8, 9).

Optimize learning in international jewelry art master classes when participant registration takes place online, enabling the application of a differentiated approach

and personalized education. Tasks are adapted to suit individual needs, ensuring flexibility in the process of acquiring jewelry-making skills during master classes.

Fig. 7. Working with a jigsaw. Russian house of science and culture, Paris. 2025

Participants can independently choose a topic, study the jewelry techniques of interest and receive comprehensive consultation from the instructor.

Figure 7 illustrates a stage of practical work demonstrating individualized learning during the master class. The instructor performs a practical demonstration of a technological operation—step-by-step showing and monitoring the correct use of the tool (jigsaw): how to hold it properly, how to execute movements. Particular emphasis is placed on critical details affecting the quality of cutting the metal plate. Throughout the exercise, the instructor addresses any questions raised by the student.

Fig. 8. Jewelry art master class for Grenoble university students, France. Russian house of science and culture, Paris. 2025

Fig. 9. Volume-form pendants shaped as “hearts” with chased, blackened and embossed finishes, produced during a group master class. Russian house of science and culture, Paris. 2025

The variety of proposed educational tasks allows for consideration of the age and level of preparation of each participant. Consequently, participants not only successfully acquire basic metalworking skills but also master more complex technical operations, experiment and deepen their interest in creating jewelry (Figs. 10-13).

The effectiveness of practice-oriented teaching methods (such as demonstration of practical exercises, analysis of works), group and individual learning formats and a differentiated approach implemented within the framework of the masterclass is confirmed by the following result: out of 231 participants, 139

(60%) successfully completed all levels of the program. This indicates a high level of development of the current methodology, additional education in the field of jewelry making and significant interest in Russian jewelry art. The obtained results confirm the feasibility of employing such forms of learning in international master classes to disseminate knowledge and develop skills and competencies in jewelry making.

Fig. 10-13. Individual work with master class participants. Different levels of preparation. Differentiated tasks for making a volumetric pendant, “a rose” flower, and a simple ring with combined techniques of embossing, blackening and stone setting. Russian house of science and culture, Paris, 2025

The high degree of engagement among master class participants (Fig. 14, 15) enables defining further work in this direction and forming a program that includes other teaching methods and technologies within the framework of a mutual cooperation agreement.

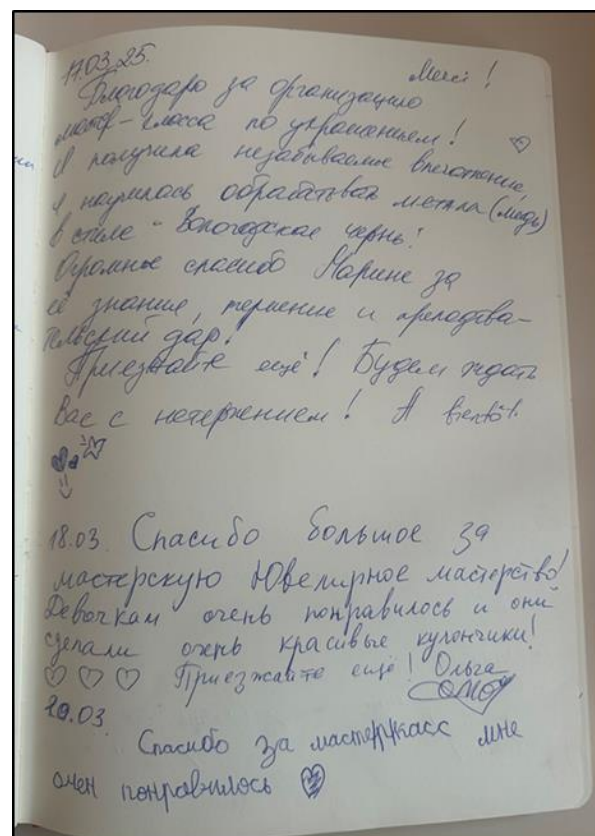
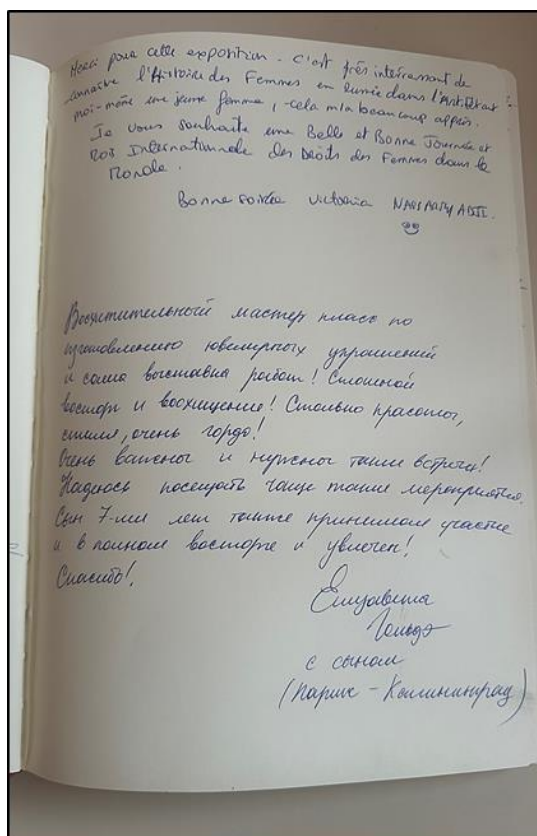

Fig. 14, 15. Reviews from participants of the international jewelry art master class at the Russian house of science and culture, Paris, 2025.

The administration of the Russian university of traditional art crafts expresses gratitude to the organizers of the exhibition and the Russian house of science and culture in Paris for providing the opportunity to promote traditional Russian arts and crafts abroad.

References

1. Aleksandrova N. M. Teoriya professional'noj didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii : monografiya / N. M. Aleksandrova, G. N. Varkovetzkaya, L. A. Didyatkina ; Institut pedagogicheskogo obrazovaniya i obrazovaniya vzrosly'x RAO. – Sankt-Peterburg : IPOOV RAO, 2013. – 269 s. – ISBN 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Belyaeva O. A. Master-klass kak forma realizacii principa personalizacii v obuchenii / O. A. Belyaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Psixologicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'nogo processa. – 2013. – T. 1. – № 3-1. – S. 399-402. – EDN WYOWTD.
3. Gorbanovskaya N. A. Master-klass kak metod pedagogicheskogo vozdejstviya i motivacii k tvorcheskoy deyatel'nosti / N. A. Gorbanovskaya. – Tekst : neposredstvenny`j // Tradicii i innovacii v podgotovke detej i molodezhi k tvorcheskoy deyatel'nosti v oblasti dekorativno-prikladnogo iskusstva : materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Elabuga, 28–29 aprelya 2016 goda. – Elabuga : Redakcionno-izdatel'skij otdel Elabuzhskogo instituta KFU, 2016. – S. 52-54. – EDN WFTCTR.

4. Gridneva S. V. Realizaciya uchebno-professional'ny'x master-klassov v celyax razvitiya professional'noj napravlenosti studentov / S. V. Gridneva. – Tekst : neposredstvenny'j // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk (Respublika Altaj) 2022. – № 3 (94). – S. 169-171. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-169-171. – EDN MUSJLX.

5. Lugovoj V. P. Teknologiya yuvelirnogo proizvodstva : uchebnik / V. P. Lugovoj. – Minsk : Vy'she'jshaya shkola, 2023. – 367 s. – ISBN 978-985-06-3521-1. – URL: <https://znanium.ru/read?id=438714&pagenum=180> (data obrashheniya: 13.11.2024). – Tekst : e'lektronny'j.

6. Flerov A. V. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj obrabotki metallov : uchebnik / A. V. Flerov. Moskva : Izdatel'stvo V. Shevchuk, 2001. – 288 s. – ISBN 5-94232-013-6. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Churakova M. V. Formirovanie professional'nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii : monografiya v 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj, N. N. Shamraj. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2020. – 100 s. – ISBN: 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny'x izdelij po zamy'slu v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov / M. V. Churakova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (data obrashheniya: 11.05.2025).

Хубриков О.М., кандидат социологических наук, заведующий кафедрой языковой подготовки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литера А, e-mail: kafino.vshni@mail.ru

Khubrikov O.M., candidate of sociological sciences, head of the department of language training of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafino.vshni@mail.ru

**Сравнительно-педагогический обзор образовательных практик
в Российском университете традиционных художественных промыслов
и китайских вузах в области художественных промыслов
Comparative pedagogical review of educational practices at the Russian
university of traditional art crafts and Chinese universities of art crafts**

Аннотация. Статья посвящена проведению сравнительно-педагогического анализа образовательных практик в Российском университете традиционных художественных промыслов и в китайских вузах, осуществляющих подготовку специалистов в области художественных промыслов Китая. Рассматриваются особенности организации учебного процесса, методика подготовки специалистов, сохранение и развитие регионально-исторических художественных традиций с учетом современных требований социума. Основное внимание уделено вопросам взаимосвязи регионально-исторического культурного контекста и образовательных программ, поиску оптимальных решений для эффективного сочетания художественных традиций и педагогических инноваций.

Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, традиционные художественные промыслы, культурное наследие, российская культура, китайская культура, образовательные практики, учебные программы, традиции, инновации, подготовка специалистов, глобализация, художественная традиция, научно-исследовательская деятельность, социально-экономическая среда, креативность, профессиональная подготовка, образовательные реформы, международное сотрудничество.

Abstract. The article is devoted to a comparative pedagogical analysis of educational practices at the Russian university of traditional art crafts and Chinese universities that train specialists in traditional Chinese art crafts. It examines specific features of organizing the learning process, methods for training professionals, preservation and development of regionally-historical artistic traditions while taking into account contemporary societal requirements. The main focus is on issues related to interconnections between regional-historical cultural context and educational programs, as well as searching for optimal solutions for effectively combining artistic traditions with pedagogical innovations.

Keywords: professional education, higher education, traditional art crafts, cultural heritage, Russian culture, Chinese culture, educational practices, curricula, traditions, innovations, specialist training, globalization, artistic tradition, research activity, socio-economic environment, creativity, vocational preparation, educational reforms, international cooperation.

Анализ российских и китайских источников позволил выделить ряд аспектов, влияющих на подготовку специалистов в исследуемой области: структура образовательных программ, приоритеты учебно-методической работы, механизмы трансляции художественного опыта и внедрение современных образовательных технологий. В изученных работах обосновывается необходимость комплексного подхода к подготовке профессионалов, способных сочетать глубокие знания историко-культурных и художественных традиций с пониманием текущих рыночных запросов и современных образовательных и производственных технологий.

Образовательные практики в сфере традиционных художественных промыслов привлекают особое внимание исследователей, поскольку экзистенциальная значимость сохранения и развития национального художественного наследия, многообразия видов традиционных художественных промыслов в условиях современных социальных и культурных вызовов наиболее успешно реализуется именно через систему профессионального образования. За последние десятилетия в мировом сообществе, включая инициативы ЮНЕСКО, значительно усилился интерес к проблемам сохранения, популяризации и развития традиционных художественных промыслов, что повысило научную актуальность их изучения и стимулировало потребность в эффективной образовательной подготовке специалистов в этой области.

В России и Китае сложились особые образовательные традиции, обладающие ярко выраженными отличительными особенностями, требующими сравнительного анализа и дальнейшего исследования.

Цель данной статьи заключается в проведении предварительного сравнительно-педагогического обзора образовательных практик в Российском университете традиционных художественных промыслов и профильных китайских высших учебных заведениях, анализа существующих научных работ и выявлении перспектив дальнейшего исследования образовательных программ в рассматриваемой области.

Разнообразие и богатство национальных традиций художественных промыслов в России и Китае формируют уникальные образовательные пространства. Регионально-историческая и художественно-эстетическая сущность и специфика традиционных художественных промыслов обеих стран оказали значительное влияние на структуру и содержание учебных программ, устойчивое развитие педагогических методик.

Современные экономические и социокультурные вызовы требуют подготовки специалистов, востребованных рынком труда, с одной стороны,

и способствующих сохранению и развитию уникального культурного наследия – с другой.

Предварительное изучение научных публикаций российских и китайских исследователей позволило выявить следующие отправные, реперные точки для сравнительно-педагогического анализа образовательных практик в Российском университете традиционных художественных промыслов и университетах Китая, подготовка студентов в которых так или иначе связана с художественными промыслами данной страны:

- особенности организации образовательного процесса;
- подходы к обучению: сочетание традиционного опыта и инновационных методов;
- эффективность методик подготовки специалистов, способных интегрировать традиционные умения и знания с современными требованиями рынка труда.

Для рассмотрения перечисленных вопросов обратимся к изученным в рамках данной статьи научным исследованиям российских и китайских авторов.

Российские исследования

Российская профессиональная педагогика обладает значительным опытом подготовки специалистов в области традиционных художественных промыслов, что подтверждается большим числом научных публикаций и авторских разработок, выполненных научно-педагогическими работниками Российского университета традиционных художественных промыслов и 8 его филиалов в период с 2003 года по настоящее время.

Специфику отечественного подхода к профессиональному образованию в этой области определяет богатейшее разнообразие традиционных художественных промыслов России. Следует отметить, что регион как историко-культурный центр традиционных художественных промыслов оказывает определяющее воздействие на выбор направлений подготовки и разработку учебных программ для подготовки профильных специалистов. Так, в Московской области – это федоскинская лаковая миниатюрная живопись, ростовская финифть и жостовская декоративная роспись (Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи и базовая кафедра жостовской декоративной росписи на предприятии ООО «Жостово»), богородская художественная резьба по дереву (Богородский институт художественной резьбы по дереву), игрушка (Сергиево-Посадский институт игрушки).

Такая система подготовки позволяет учитывать и сущность самого вида искусства (подготовка художников в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи осуществляется именно в Федоскино – центре этого традиционного художественного промысла), учитывает регионально-исторические и художественно-технологические традиции и направлена на удовлетворение потребностей региональных рынков труда.

Особое значение в системе отечественного высшего образования имеет Российский университет традиционных художественных промыслов

(РУТХП). Это единственный в России и мире вуз, который готовит высококвалифицированных специалистов сразу по 23 видам традиционных художественных промыслов непосредственно в регионально-исторических центрах этого искусства — селах, посёлках и небольших городах, привлекая местную молодёжь как гарант возрождения, процветания и востребованности отечественных художественных промыслов в современном обществе [7].

Международная миссия РУТХП состоит в продвижении высокого уровня эстетики изделий каждого вида традиционных художественных промыслов, содействуя воспитанию интереса и уважительного отношения к национальной культуре России и её регионов не только внутри страны, но и за рубежом [8].

Особенности организации учебного процесса, международный опыт деятельности РУТХП достойны отдельного детального и глубокого изучения. В рамках текущего обзора мы сосредоточимся на тех публикациях, которые наиболее точно соответствуют цели нашего исследования.

- Максимович В.Ф. в статье «Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения» выявляет актуальные проблемы состояния и развития этого уникального вида искусства на современном этапе, обосновывает пути совершенствования профессиональной подготовки студентов в области традиционных художественных промыслов как гарант сохранения и развития художественных традиций, опережающего социокультурного развития регионально-исторических центров традиционного прикладного искусства России [6].

- Максимович В.Ф. в статье «Высшая школа народных искусств (академия) и наука в традиционных художественных промыслах» анализирует исторический процесс формирования научного подхода к изучению традиционных художественных промыслов. Автором выявлена специфика термина «художественное ремесло» (Г. Земпер), его соотносимость с профильным образованием в области конкретных видов художественных промыслов. Особое внимание уделено характеристике и специфике реализации научно-исследовательской деятельности в практике первого и единственного профильного российского вуза в области традиционного прикладного искусства – Высшей школы народных искусств (академии) – ныне Российского университета традиционных художественных промыслов, фундирующей как развитие самих традиционных художественных промыслов, так и профессионального образования в данной области [5].

- Максимович В.Ф., Александрова Н.М. в монографии «Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России» исследуют вопросы истории, состояния и тенденций развития профессионального образования в области традиционного прикладного искусства России с учетом региональной специфики сохранения и развития художественных традиций; анализируют опыт ведущих российских вузов и средне-профессиональных учреждений по подготовке мастеров декоративно-прикладного искусства; обобщают практику

международного сотрудничества по обмену опытом и продвижению российских традиционных художественных промыслов за рубежом [4].

- Куракина И.И. в статье «Этапы развития профессионального образования в традиционном прикладном искусстве» выделяет пять основных этапов становления и развития профильного профессионального образования, представляет их историко-генетический анализ. Авторский анализ отечественной системы профессионального обучения в области традиционных художественных промыслов демонстрирует, что содержание подготовки будущих художников изменялось от исключительно практической, ремесленной направленности к введению теоретических дисциплин для подготовки всесторонне развитого специалиста [2], а впоследствии – созданию масштабной системы профильного непрерывного профессионального образования, впервые разработанной Максимович В.Ф.

- Тихомиров С.А. в цикле статей «Профессиональное образование в сфере традиционного прикладного искусства: доминанты развития (от средневековья до последней трети XIX века)» [10], «Традиционные художественные промыслы и профессиональное образование на рубеже XIX–XX вв.» [11], «Профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: от разрозненных экспериментов - к созданию системы (1917 – конец 1950-х гг.)» [12] демонстрирует сложную динамику развития профессионального образования в традиционных художественных промыслах, подчеркивая взаимовлияние внешних обстоятельств, внутренних требований, совершенствования содержания и методов обучения, усложнения институциональной структуры.

При Российском университете традиционных художественных промыслов действует диссертационный совет, в котором с 2011 года успешно защищаются диссертации, посвященные развитию отдельных компонентов системы непрерывного профессионального образования в области традиционных художественных промыслов.

В диссертационных исследованиях авторами выявляется необходимость и условия разработки содержания обучения строго по вилам традиционных художественных промыслов в полном и многоаспектном научном обоснованием созданного содержания, развернутой аналитикой его апробации и внедрения (Бесшапошникова Ю.А. «Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше» [1], Лапина Ю.Е. «Особенности содержания обучения технологии киришского художественного кружевоплетения как фактор развития этого вида искусства» [3], Салтанов М.А. «Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи» [9] и др.

Принципиально важно, что отечественные специалисты разрабатывают содержание как высшего образования в традиционных художественных промыслах, так и профильного среднего профессионального образования (Христолюбова Д.Ю. «Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского

региона» [13], Чуракова М.В. «Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании» [14]; Швецова О.В. «Содержание обучения исполнительскому мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании» [15]).

Специалисты Российского университета традиционных художественных промыслов разрабатывают алгоритмы, дорожные карты, технологии обучения проектированию, исполнительскому мастерству и т.д. по конкретным видам традиционных художественных промыслов, так и рисунку, живописи, пластической анатомии, истории искусств, обеспечивая достаточный и необходимый уровень общекультурной и общепрофессиональной подготовки.

Безусловно, ценным источником актуальной научно-практической информации являются материалы научных конференций, специализированные периодические издания, как, например, профильный сетевой научный журнал «Традиционное прикладное искусство и образование», где регулярно рассматриваются вопросы совершенствования системы подготовки специалистов, обновления учебных программ и внедрения современных педагогических методик в области традиционных художественных промыслов.

Любопытно, что среди изученных научных работ есть совместные исследования российских и китайских авторов. Отметим исследование Ван Цзе (Wang Jie) и Петрова Д. «Роль традиционных промыслов в формировании культурной идентичности: на примере российских и китайских студентов» («The role of traditional handicrafts in cultural identity formation: a case study of Russian and Chinese students», 2020 г.), в котором рассматривается важность традиционных художественных промыслов для формирования культурной идентичности среди молодежи. Исследователи проводят сравнительный анализ восприятия и значения этих промыслов среди студентов России и Китая.

Другим совместным научным проектом является работа Чжан Лэй (Zhang Lei) и Смирнова О. «Образовательные программы для сохранения традиционных искусств и промыслов: сравнение российского и китайского опыта» («Educational programs for preservation of traditional arts and crafts: a comparison between Russia and China», 2019 г.), в которой рассматриваются образовательные программы, направленные на сохранение и развитие традиционных художественных промыслов в обеих странах. Авторы анализируют структуру и содержание этих программ, а также оценивают их эффективность.

Исследования китайских авторов

В вузах Китая изучают отдельные виды национальных художественных промыслов, но чаще уклон делается в область декоративно-прикладного искусства, которая все же принципиально отлична от традиционных художественных промыслов. Выберем то, что может быть максимально приближено (хотя это и научное упрощение) к отечественной системе подготовки специалистов в области ТХП.

Китайская система образования в целом основана на глубоких исторических корнях и традициях, где ведущую роль играют крупные государственные университеты, предлагающие в том числе программы подготовки специалистов по отдельным видам традиционных художественных промыслов. Китайские ученые активно исследуют проблемы преемственности и передачи мастерства молодым поколениям.

Существует значительная библиография, посвященная вопросам подготовки кадров в сфере декоративно-прикладного искусства и некоторых видов художественных промыслов (отметим, что укоренившийся в российской науке термин «традиционные художественные промыслы» в китайских исследованиях отсутствует), преимущественно на китайском языке, что затрудняет ее использование, требует перевода и дальнейшего изучения. Обратимся к некоторым публикациям, доступным на английском языке, и их основным идеям.

- Ли Сяомин (Li Xiaoming) в компаративном исследовании «Сравнительный анализ российской и китайской моделей подготовки специалистов в сфере традиционных промыслов» (“Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts”) делится интересными наблюдениями относительно различий и сходств образовательных стратегий в России и Китае, обращает внимание исследователей на различия в подходах к формированию профессиональной идентичности будущих специалистов [19].

- Ван Юэхуа (Wang Yuehua), автор статьи «Образование в области китайского народного искусства в контексте глобализации» (“Chinese folk art education in the context of globalization”), проводит критический анализ изменений, происходящих в системе подготовки китайских специалистов декоративно-прикладного искусства в условиях глобализации, предлагает концепцию гармоничного сочетания сохранения локальных художественных традиций и развития в соответствии с вызовами современной экономики [22].

- В своем исследовании «Организация обучения декоративно-прикладному искусству в Китае» (“Teaching organization of decorative and applied art in China”) Ван Мэйлин (Wang Meiling) отмечает преобладание коллективистских принципов в структуре учебных групп, ограничивающих возможность индивидуального подхода. Автор высказывается за введение персонализированных методик, позволяющих учитывать индивидуальные способности и предпочтения студентов [20].

- Ли Янсян (Li Yangxiang) в статье «Соотношение теории и практики в обучении декоративно-прикладному искусству» (“The relationship between theory and practice in learning decorative and applied arts”) отмечает существующий дисбаланс в пользу теоретических курсов, рекомендуя увеличение объёмов практических занятий и внедрение интенсивных тренингов [21].

- В докладе «Система сертификации специалистов в области декоративно-прикладного искусства Китая» (“Certification system for specialists

in decorative and applied arts in China”) Сун Чанбин (Sun Changbin) проводит тщательный анализ существующей процедуры аттестации преподавателей, выделяет недостатки действующей модели сертификации, предлагает создание независимой экспертной оценки и открытой процедуры аккредитации и определения эффективности образовательных организаций [18].

• Чжан Цян (Zhang Qiang) в исследовании «Сохранение культурного наследия посредством профессионального образования» (“Cultural heritage preservation through vocational education”), раскрывает миссию образовательных институтов в сохранении и трансляции традиций китайского декоративно-прикладного искусства, развивает идею бережного отношения к культурному наследию нации как неотъемлемой и фундаментальной основы дальнейшего развития [23].

Дискуссионной является точка зрения о необходимости идейного и содержательного наполнения концепций реформирования системы подготовки китайских специалистов в области прикладного искусства и некоторых видов промыслов сквозь призму быстрорастущих процессов урбанизации и увеличивающегося спроса на продукцию массового производства. Это создает дополнительные предпосылки для переоценки роли и значения традиционных художественных промыслов в жизни современного китайского общества.

В таблице 1 представлена краткая характеристика китайских исследований в области декоративно-прикладного искусства и некоторых видов художественных промыслов, опубликованных на английском языке.

Таблица 1.

Китайские исследования в области декоративно-прикладного искусства

Автор	Название работы	Год	Основная мысль
Wang Meiling	Teaching organization of decorative and applied art in China	2021	- китайская система обучения декоративно-прикладному искусству основывается на сочетании традиционных и новых педагогических технологий; - особенное внимание уделяется развитию практических навыков и креативности студентов, укреплению кооперации образовательной организации и профессиональных сообществ
Li Yangxiang	The relationship between theory and practice in learning decorative and applied arts	2022	- теоретическая подготовка важна, однако решающую роль играет практическое обучение студентов декоративно-прикладному искусству; - успешное освоение профессии – баланс и интеграция теории и практики, ориентированные на подготовку высококвалифицированных специалистов,

			способных решать актуальные творческие задачи
Sun Changbin	Certification system for specialists in decorative and applied arts in China	2023	• современные реалии требуют четкой регламентации профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного искусства; • создание оптимальной системы сертификации специалистов для подтверждения квалификации, повышения престижа профессии, обеспечения квалифицированными специалистами
Wang Yuehua	Chinese folk art education in the context of globalization	2019	• образование в области народного искусства должно учитывать процессы глобализации, сохраняя национальную специфику и обеспечивая преемственность поколений; • поддержка местных традиций, интеграция международных тенденций в образовательный процесс
Li Xiaoming	Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts	2020	• различия в системах подготовки специалистов традиционных промыслов в России и Китае связаны с историческими, культурными и социально-экономическими факторами; • российская школа делает упор на индивидуальность художника, китайская – на массовое производство изделий, сохраняющих народные мотивы
Zhang Qiang	Cultural heritage preservation through vocational education	2021	• через профессиональное образование возможно сохранить культурное наследие и национальные традиции; • исследование подчеркивает важность поддержки региональных школ традиционных промыслов, оснащенных современным оборудованием и материалами, способствующих передаче уникальных знаний новым поколениям художников

Одним из ключевых аспектов сравнительного педагогического анализа выступает проблема гармонизации традиций и инноваций в профессиональном образовании. Существуют разногласия относительно оптимального соотношения традиционного знания и современных методов обучения. Часть китайских экспертов отстаивает важность сохранения классических образовательных принципов, тогда как другие настаивают на активном внедрении новейших технологий и формировании компетенций, соответствующих требованиям современного рынка труда.

Еще одним предметом обсуждения становится соотношение самостоятельности обучающихся и следованию установленным нормам.

С одной стороны, подчеркивается необходимость развития творческого потенциала обучающихся, важность поощрения свободы самовыражения и нестандартных решений. С другой стороны, акцентируется внимание на необходимости строгого соблюдения четких правил и методик, безупречной исполнительской дисциплины как гарантии качества образования и успешной подготовки специалистов.

Предварительный сравнительно-педагогический анализ позволяет сделать вывод о некоторых принципиальных различиях между российским и китайским подходами к исследуемой области профессионального образования. Эти отличия проявляются в структуре учебных планов, формах представления учебного материала, педагогических методиках и системах оценки приобретаемых студентами компетенций.

Российский университет традиционных художественных промыслов, в т.ч. его филиалы, характеризуется высокой степенью вариативности и индивидуализации учебных программ, обусловленных региональными особенностями и сущностью 23 видов традиционных художественных промыслов. Значительная роль отводится учёту индивидуальных потребностей студентов и формированию творческих способностей в каждом конкретном виде этого искусства. Таким образом, регионально-историческая специфика традиционных художественных промыслов оказывает значительное влияние на образовательные процессы, способствуя созданию вариативной, а не унифицированной общегосударственной образовательной модели.

Образовательные программы китайских вузов отличаются централизованной организацией и жёстким соблюдением стандартов, включающим обязательный перечень основных предметов. Исследователи из Китая (например, Ван Мэйлинь) указывают на недостаток индивидуального подхода и утрату уникальности профессиональных навыков из-за однотипности учебных курсов [19].

Методы преподавания в Российском университете традиционных художественных промыслов разнообразны и включают традиционные формы демонстраций и упражнений, интерактивные занятия, групповые проекты, практические семинары, художественно-творческую работу по созданию уникальных произведений традиционных художественных промыслов по авторским проектам, проектно-выставочную деятельность. Использование различных форматов способствует накоплению личного опыта и индивидуальной профессиональной реализации студентов.

В китайской системе профильного высшего образования преобладают традиционные методики, базирующиеся на передаче знаний от преподавателя к студенту. Используемые педагогические приёмы ограничены в поддержке творческой активности и инициативы обучающихся, ориентируя процесс обучения преимущественно на механическое усвоение и повторение заданных шаблонов.

Российский университет традиционных художественных промыслов практикует комплексную систему промежуточной и итоговой аттестации,

сочетающую экзамены, тестирование, просмотры и защиту выпускных квалификационных работ. Такой подход позволяет оценивать не только уровень сформированности профессиональных компетенций, но и творческие способности студентов.

В свою очередь, китайские университеты склонны придерживаться жестких критериев оценки и стандартизированных тестов, что может не в полной мере способствовать раскрытию индивидуальных особенностей студентов и снижать стремление к творческому самовыражению и креативной деятельности. Нередко используется единый подход к оценке, игнорирующий личный прогресс каждого обучающегося.

Проведённый сравнительно-педагогический обзор показывает наличие как системных отличий, так и сходства в практике подготовки специалистов в российских и китайских университетах. Перед профильными системами образования стоит общая задача – сохранить баланс между традиционным наследием и современными инновациями, обеспечивая преемственность культурных ценностей и адаптацию к актуальным потребностям социума.

Дальнейшее совершенствование образовательного процесса может быть направлено на учет передового опыта России и Китая и разработке универсальных подходов, гармонично интегрирующих классические знания и современные технологические достижения. При этом, важным направлением остается постоянный мониторинг качества образовательных программ.

Корреляция образовательных систем России и Китая в области традиционных художественных промыслов может быть достигнута посредством активного сотрудничества российских и китайских университетов. Полезными решениями станут организация программ академической студенческой и преподавательской мобильности, проведение совместных научно-творческих мероприятий студентов и молодых ученых, совместное формирование профессиональных образовательных стандартов по конкретным видам традиционных художественных промыслов.

Кооперация ученых и практиков России и Китая способна обеспечить синергетический эффект, направленный на создание высокоэффективных и устойчивых образовательных систем, содействующих сохранению и развитию культурного наследия в области традиционных художественных промыслов обеих стран.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Художественно-технологическое содержание высшего образования в холуйской лаковой миниатюрной живописи на папье-маше : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Бесшапошникова Юлия Авенгеровна ; Место защиты: Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2015. – 23 с. – Текст : непосредственный.

2. Куракина И. И. Этапы развития профессионального образования в традиционном прикладном искусстве / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Вестник Омского государственного университета. – Омск, 2016. – № 9 (197). – С. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve> (дата обращения: 10.06.2025).

3. 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» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Лапина Юлия Евгеньевна; Место защиты: Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2019. – 22 с. – Текст : непосредственный.

4. Максимович В. Ф. Современное профессиональное образование в области традиционного прикладного искусства России : [монография] / В. Ф. Максимович, Н. М. Александрова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – 56 с. – ISBN 978-5-906697-10-3. – Текст : непосредственный.

5. Максимович В. Ф. Высшая школа народных искусств (академия) и наука в традиционных художественных промыслах / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 4 (29). – С. 10-17. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: (http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf) (дата обращения: 05.06.2025).

6. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: (http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf) (дата обращения: 06.06.2025).

7. Максимович В. Ф. Основные направления стратегического развития Высшей школы народных искусств (академии) – 2030 / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 4 (39). – 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: 05.06.2025).

8. Максимович В. Ф. Кафедра ЮНЕСКО как ресурс стратегического развития высшей школы народных искусств (академии) / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 71-96. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-69-83. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-17.pd (дата обращения: 05.06.2025).

9. Салтанов М. А. Система образования бакалавров в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации кандидата педагогических наук / Салтанов Михаил Алексеевич; Место защиты: Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2020. – 22 с. – Текст : непосредственный.

10. Тихомиров С. А. Профессиональное образование в сфере традиционного прикладного искусства : доминанты развития (от средневековья до последней трети XIX века) / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : журнал электронный. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00044. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-03.pdf (дата обращения: 10.06.2025).

11. Тихомиров С. А. Традиционные художественные промыслы и профессиональное образование на рубеже XIX–XX вв. / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 28-46. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-27-44. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-11.pdf (дата обращения: 05.06.2025).

12. Тихомиров С. А. Профессиональное образование в традиционных художественных промыслах: от разрозненных экспериментов – к созданию системы (1917 – конец 1950-х гг.) / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (42). – С. 15-38. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-15-38. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (дата обращения: 05.06.2025).

13. Христюлова Д. Ю. Особенности содержания среднего профессионального образования в области художественного кружевоплетения Рязанского региона : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Христюлова Дарья Юрьевна ; Место защиты: Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2017. – 23 с. – Текст : непосредственный.

14. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства будущих художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Чуракова Марина Владимировна ; Место защиты: Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2018. – 23 с. – Текст : непосредственный.

15. Швецова О. В. Содержание обучения исполнительскому мастерству художественной вышивки в среднем профессиональном образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Швецова Ольга Викторовна ; Место защиты:

Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2022. – 202 с. – Текст : непосредственный.

16. Ван Мэй. История развития художественно-педагогического образования в Китае в XX веке / Ван Мэй, К. М. Зубрилин. – Текст : электронный // Наука и школа. – Москва, 2023. – № 5. – С. 195-202. – DOI 10.31862/1819-463X-2023-5-195-202. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-hudozhestvenno-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-kitae-v-hh-veke/viewer> (дата обращения: 10.06.2025).

17. Цзя Юньи. История развития образования в области художественного дизайна в Китае / Цзя Юньи. – Текст : электронный // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2022. – № 206. – С. 212-220. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-obrazovaniya-v-oblasti-hudozhestvennogo-dizayna-v-kitae/viewer> (дата обращения: 18.06.2025).

18. Changbin Sun. Certification system for specialists in decorative and applied arts in China / Changbin Sun. – Текст : непосредственный // Applied Sciences. – 2023. – № 13, Issue 2. – Article ID 123456.

19. Li Xiaoming. Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts / Li Xiaoming. – Текст : непосредственный // International conference on cultural heritage protection proceedings. – Beijing: China University Press, 2020. – Pp. 315-328.

20. Meiling Wang. Teaching organization of decorative and applied art in China / Meiling Wang. – Текст : непосредственный // Journal of visual communication and image representation. – 2021. – № 76. – Article ID 103132.

21. Yangxiang Li. The relationship between theory and practice in learning decorative and applied arts / Yangxiang Li. – Текст : непосредственный // Frontiers in Psychology. – 2022. – № 13. – Article ID 891234.

22. Wang Yuehua. Chinese folk art education in the context of globalization / Wang Yuehua – Текст : непосредственный // Journal of arts and humanities studies. – 2019. № 12, Issue 3. – Pp. 215-226.

23. Zhang Qiang. Cultural heritage preservation through vocational education / Zhang Qiang. – Shanghai: East China Normal University Press, – 2021. – 320 p. – Текст : непосредственный.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy`sshego obrazovaniya v xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap`e-mashe : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Besshaposhnikova Yuliya Avengerovna ; Mesto zashhity` : Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2015. – 23 s. – Текст : neposredstvenny`j.

2. Kurakina I. I. E`tapy` razvitiya professional`nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve / I. I. Kurakina. – Текст : e`lektronny`j // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo universiteta. – Omsk, 2016. – № 9 (197). –

S. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve> (data obrashheniya: 10.06.2025).

3. Lapina Yu. E. Osobennosti sodержaniya obucheniya texnologii kirishskogo xudozhestvennogo kruzhnevopleniya kak faktor razvitiya e`togo vida iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Lapina Yuliya Evgen`evna; Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2019. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Maksimovich V. F. Sovremennoe professional`noe obrazovanie v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii : [monografiya] / V. F. Maksimovich, N. M. Aleksandrova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 56 s. – ISBN 978-5-906697-10-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Maksimovich V. F. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) i nauka v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 4 (29). – S. 10-17. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: (http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf) (data obrashheniya: 05.06.2025).

6. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: (http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf) (data obrashheniya: 06.06.2025).

7. 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. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya: 05.06.2025).

8. Maksimovich V. F. Kafedra YuNESKO kak resurs strategicheskogo razvitiya vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 71-96. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-69-83. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-17.pd (data obrashheniya: 05.06.2025).

9. Saltanov M. A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskix nauk / Saltanov Mixail Alekseevich; Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2020. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Tixomirov S. A. Professional`noe obrazovanie v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva : dominanty` razvitiya (ot srednevekov`ya do poslednej treti XIX veka) / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : zhurnal e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00044. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-03.pdf (data obrashheniya: 10.06.2025).

11. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i professional`noe obrazovanie na rubezhe XIX–XX vv. / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 28-46. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-27-44. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-11.pdf (data obrashheniya: 05.06.2025).

12. Tixomirov S. A. Professional`noe obrazovanie v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slyax: ot razroznenny`x e`ksperimentov – k sozdaniyu sistemy` (1917 – konec 1950-x gg.) / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 15-38. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-15-38. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (data obrashheniya: 05.06.2025).

13. Xristolyubova D. Yu. Osobennosti soderzhaniya srednego professional`nogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennogo kruzhvopleniya Ryazanskogo regiona : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Xristolyubova Dar`ya Yur`evna ; Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2017. – 23 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva budushhix xudozhtnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna; Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2018. – 23 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

15. 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» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Shveczova Ol`ga Viktorovna; Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2022. – 202 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

16. Van Me`j. Istoriya razvitiya xudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya v Kitae v XX veke / Van Me`j, K. M. Zubrilin. – Tekst : neposredstvenny`j // Nauka i shkola. – Moskva, 2023. – № 5. – S. 195-202. – DOI 10.31862/1819-463X-2023-5-195-202. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-hudozhestvenno-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-kitae-v-hh-veke/viewer> (data obrashheniya: 10.06.2025).

17. Czzya Yun`i. Istoriya razvitiya obrazovaniya v oblasti xudozhestvennogo dizajna v Kitae / Czzya Yun`i. – Tekst : e`lektronny`j // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 206. – S. 212-220. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-obrazovaniya-v-oblasti-hudozhestvennogo-dizayna-v-kitae/viewer> (data obrashheniya: 18.06.2025).

18. Changbin Sun. Certification system for specialists in decorative and applied arts in China / Changbin Sun. – Tekst : neposredstvenny`j // Applied Sciences. – 2023. – № 13, Issue 2. – Article ID 123456.

19. Li Xiaoming. Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts / Li Xiaoming. – Tekst : neposredstvenny`j // International conference on cultural heritage protection proceedings. – Beijing: China University Press, 2020. – Pp. 315-328.

20. Meiling Wang. Teaching organization of decorative and applied art in China / Meiling Wang. – Tekst : neposredstvenny`j // Journal of visual communication and image representation. – 2021. – № 76. – Article ID 103132.

21. Yangxiang Li. The relationship between theory and practice in learning decorative and applied arts / Yangxiang Li. – Tekst : neposredstvenny`j // Frontiers in Psychology. – 2022. – № 13. – Article ID 891234.

22. Wang Yuehua. Chinese folk art education in the context of globalization / Wang Yuehua – Tekst : neposredstvenny`j // Journal of arts and humanities studies. – 2019. № 12, Issue 3. – Pp. 215-226.

23. Zhang Qiang. Cultural heritage preservation through vocational education / Zhang Qiang. – Shanghai: East China Normal University Press, – 2021. – 320 p. – Tekst : neposredstvenny`j.

Khubrikov O.M., candidate of sociological sciences, head of the department of language training of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafino.vshni@mail.ru

Comparative pedagogical review of educational practices at the Russian university of traditional art crafts and Chinese universities of art crafts

Abstract. The article is devoted to a comparative pedagogical analysis of educational practices at the Russian university of traditional art crafts and Chinese universities that train specialists in traditional Chinese art crafts. It examines specific features of organizing the learning process, methods for training professionals, preservation and development of regionally-historical artistic traditions while taking into account contemporary societal requirements. The main focus is on issues related to interconnections between regional-historical cultural context and educational programs, as well as searching for optimal solutions for effectively combining artistic traditions with pedagogical innovations.

Keywords: professional education, higher education, traditional art crafts, cultural heritage, Russian culture, Chinese culture, educational practices, curricula, traditions, innovations, specialist training, globalization, artistic tradition, research activity, socio-economic environment, creativity, vocational preparation, educational reforms, international cooperation.

The analysis of Russian and Chinese sources has allowed to identify several aspects influencing the training of specialists in the studied field: structure of educational programs, priorities of teaching and methodological work, mechanisms for transmitting artistic experience and implementation of modern educational technologies. The reviewed works substantiate the necessity of a comprehensive approach to preparing professionals capable of combining deep knowledge of historical-cultural and artistic traditions with an understanding of current market demands and contemporary educational and production technologies.

Educational practices in the sphere of traditional art crafts attract particular attention from researchers because the existential significance of preserving and developing national artistic heritage, as well as the diversity of types of traditional art crafts under contemporary social and cultural challenges, is most effectively realized through professional education systems. Over recent decades, there has been a significant increase in interest within the global community, including UNESCO initiatives, concerning issues related to preservation, promotion and development of traditional art crafts. This has enhanced their scientific relevance and stimulated the need for effective educational preparation of specialists in this area.

In Russia and China, distinct educational traditions have developed that possess clearly defined unique characteristics requiring comparative analysis and further investigation.

The aim of this article is to conduct a preliminary comparative pedagogical review of educational practices at the Russian university of traditional art crafts and specialized Chinese higher educational institutions, analyze existing scholarly research and identify prospects for further study of educational programs in this domain.

The variety and richness of national traditions in folk arts and crafts in both Russia and China create unique educational spaces. The regional-historical and aesthetic essence and specificity of traditional art crafts in these countries have significantly influenced the structure and content of curricula, contributing to the sustainable development of pedagogical methods.

Modern economic and sociocultural challenges necessitate the training of specialists who are not only sought after by the labor market but also contribute to the preservation and development of unique cultural heritage.

A preliminary examination of scientific publications by Russian and Chinese researchers has identified the following key reference points for a comparative-pedagogical analysis of educational practices at the Russian university of traditional art crafts and universities in China where student training is somehow connected to the country's respective traditional crafts:

- characteristics of educational process organization;
- approaches to teaching: integration of traditional expertise and innovative methodologies;
- effectiveness of specialist training techniques, enabling graduates to integrate traditional skills and knowledge with contemporary labor market requirements.

To address the aforementioned questions, we will refer to the scientific studies conducted by Russian and Chinese authors examined within the scope of this article.

Russian research studies

Russian vocational pedagogy has extensive experience in training specialists in the field of traditional art crafts, which is evidenced by a large number of scientific publications and authorial developments created by academic staff members of the Russian university of traditional art crafts and its eight branches since 2003 until today.

The specific feature of the domestic approach to vocational education in this field is determined by the immense diversity of traditional Russian art crafts. It should be noted that regions serving as historical and cultural centers of traditional art crafts exert a decisive influence on the selection of training directions and the development of curricula for training relevant specialists. For example, in Moscow region – Fedoskino lacquer miniature painting, Rostov enamel and Zhostovo decorative painting (Fedoskino institute of lacquer miniature painting and basic department of Zhostovo decorative painting at JSC “Zhostovo”), Bogorodskoye woodcarving (Bogorodskoye institute of wood carving), toy making (Sergiyev Posad toy institute).

This system of training allows for consideration of the very nature of each type of art (for instance, artists specializing in Fedoskino lacquer miniature painting are trained precisely in Fedoskino – the center of this traditional craft), takes into account regionally-specific historical and art-technological traditions and aims to meet the needs of local labor markets.

Of particular importance in the Russian higher education system is the Russian university of traditional art crafts (RUTAC). It is the only university in Russia and worldwide that trains highly qualified specialists across 23 different types of traditional art crafts directly in the historically-rooted centers of these arts – villages, towns and small cities – attracting young locals as a guarantee for reviving, flourishing and maintaining demand for Russian art crafts in contemporary society [7].

The international mission of RUTAC lies in promoting high aesthetic standards of products from various traditional art crafts, fostering appreciation and respect for Russian national culture and its regional varieties both domestically and internationally [8].

The peculiarities of organizing the educational process and the international experience of RUTAC's activities deserve separate detailed and profound study. Within the framework of this overview, we focus on those publications that best align with the objectives of our research.

- Maksimovich V.F., in her article "Traditional art crafts and education: current problems and solutions," identifies pressing issues regarding the state and development of this unique form of art in the present day. She justifies ways to improve professional training for students in the field of traditional art crafts as a means to ensure the preservation and advancement of artistic traditions, leading to socio-cultural progress in historically-based regional centers of traditional applied art in Russia [6].

- Maksimovich V.F., in her article "Higher school of folk arts (academy) and science in traditional art crafts", analyzes the historical process of forming a scientific approach to studying traditional art crafts. The author highlights the specific features of the term "artistic craft" (by G. Semper) and its relation to professional education in specific types of art crafts. Special emphasis is placed on characterizing and specifying the implementation of research activity in practice at the first and sole Russian profiled institution of higher learning in the field of traditional applied art – the Higher school of folk arts (academy) – now known as the Russian university of traditional art crafts. This institution serves as a foundation for advancing both traditional art crafts themselves and professional education in this area [5].

- Maksimovich V.F. and Aleksandrova N.M., in their monograph "Contemporary professional education in the field of traditional applied art in Russia", investigate issues related to the history, condition and trends in the development of professional education in the field of traditional applied art in Russia, taking into account regional specificities of preserving and developing artistic traditions. They analyze the experience of leading Russian universities and mid-level professional institutions in training masters of decorative and applied arts,

summarize the practice of international cooperation in exchanging experiences and promoting Russian traditional art crafts abroad [4].

- Kurakina I.I., in her article "Stages of development of professional education in traditional applied art", outlines five main stages of formation and evolution of specialized professional education, presenting their historical-genetic analysis. Her analysis of the domestic professional training system in the field of traditional art crafts demonstrates how the content of future artists' training evolved from purely practical, craft-oriented focus towards introducing theoretical disciplines aimed at producing comprehensively-developed specialists [2], followed later by establishing a broad-scale continuous professional education system initially designed by Maksimovich V.F.

- Tikhomirov S.A., in a series of articles – "Professional education in the sphere of traditional applied art: dominants of development (from medieval times to late XIX century)" [10], "Traditional art crafts and professional education at the turn of the XIX–XX centuries" [11], "Professional education in traditional art crafts: from fragmentary experiments to system creation (1917–late 1950s)" [12] – highlights the complex dynamics of professional education development in traditional art crafts, emphasizing the interplay between external circumstances, internal demands, improvements in curriculum and teaching methods and institutional structural complexity.

At the Russian university of traditional art crafts, a dissertation council operates where since 2011 dissertations devoted to the development of individual components of the continuous professional education system in traditional art crafts have been successfully defended.

In their dissertation research studies, authors identify the necessity and conditions for developing educational content specifically tailored to each type of traditional art craft with comprehensive scientific substantiation of the created content, detailed analysis of its pilot testing and implementation (Besshaposhnikova Yu.A., "Artistic and technological content of higher education in Kholuy lacquer miniature painting on papier-mâché" [1]; Lapina Yu.E., "Specific features of educational content for Kirish lacemaking technology as a factor in developing this art form" [3]; Saltanov M.A., "Bachelor's degree system in Fedoskino lacquer miniature painting" [9], etc.).

It is fundamentally important that domestic specialists develop curricula not only for higher education but also for specialized secondary vocational education in traditional art crafts (Khristolyubova D.Yu., "Features of secondary vocational education curriculum in Ryazan region's artistic lacemaking" [13]; Churakova M.V., "Formation of professional skills among future jewelry artists in secondary vocational education" [14]; Shvetsova O.V., "Content of training for mastering artistic embroidery techniques in secondary vocational education" [15]).

Specialists at the Russian university of traditional art crafts are developing algorithms, roadmaps, teaching technologies both for specific types of traditional art crafts such as design, performance skills, etc., and for general subjects like drawing, painting, plastic anatomy, history of arts, ensuring an adequate level of cultural and general professional training.

Undoubtedly, valuable sources of current scientific-practical information include materials from academic conferences and specialized periodicals, such as the online scholarly journal "Traditional applied arts and education", which regularly addresses issues related to improving specialist training systems, updating curricula and implementing modern pedagogical methods in the field of traditional art crafts.

Interestingly, among the reviewed scientific works there are joint studies by Russian and Chinese researchers. It is worth noting the work by Wang Jie and Petrov D., titled "The role of traditional handicrafts in cultural identity formation: a case study of Russian and Chinese students" (2020), which examines the importance of traditional art crafts in shaping cultural identity among young people. The researchers conduct a comparative analysis of perception and significance of these crafts among students in Russia and China.

Another collaborative research project is the work by Zhang Lei and Smirnov O., titled "Educational programs for preservation of traditional arts and crafts: a comparison between Russia and China" (2019). This study explores educational programs aimed at preserving and developing traditional art crafts in both countries. The authors analyze the structure and content of these programs and assess their effectiveness.

Chinese research studies

In universities in China, separate forms of national art crafts are studied, although more often the focus shifts towards decorative applied arts, which remains essentially different from traditional art crafts. We will select what can be most closely aligned (though it represents a scientific simplification) with the domestic system of training specialists in the field of traditional art crafts.

China's education system is deeply rooted in historical traditions, with leading state universities playing a significant role in offering programs focused on various forms of traditional art crafts. Chinese scholars actively explore issues related to the continuity and transmission of expertise to younger generations.

There exists a substantial bibliography dedicated to personnel training in the fields of decorative applied arts and certain types of artistic crafts (it should be noted that the term "traditional art crafts", firmly established in Russian science, does not appear in Chinese research literature). Most publications are predominantly in Chinese, making them difficult to use directly without translation and further study. Let us turn to some English language publications available and examine their key ideas.

- Li Xiaoming, in the comparative study "Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts", shares interesting observations regarding differences and similarities in educational strategies in Russia and China. The author draws attention to researchers' insights into differences in approaches to forming professional identities among future specialists [19].

- Wang Yuehua, author of the article "Chinese folk art education in the context of globalization", provides a critical analysis of changes occurring in the training system for Chinese specialists in decorative and applied arts within the framework of globalization. The researcher proposes a concept of harmoniously

combining the preservation of local artistic traditions with adaptation to contemporary economic challenges [22].

- In the study "Teaching organization of decorative and applied art in China", Wang Meiling highlights the predominance of collectivist principles in classroom structures, limiting opportunities for personalized instruction. The author advocates for introducing individualized methodologies that take into account students' unique abilities and preferences [20].

- Li Yangxiang, in the article "The relationship between theory and practice in learning decorative and applied arts", points out the existing imbalance favoring theoretical courses and recommends increasing practical training hours as well as introducing intensive workshops [21].

- In the report "Certification system for specialists in decorative and applied arts in China", Sun Changbin conducts a thorough analysis of the current teacher certification procedure, identifies shortcomings in the existing model and proposes the establishment of an independent expert evaluation and open accreditation process to assess the effectiveness of educational institutions [18].

- Zhang Qiang's study titled "Cultural heritage preservation through vocational education" elaborates on the mission of educational institutions in preserving and transmitting traditions of Chinese decorative and applied arts. It develops the idea of respectful treatment towards national cultural heritage as an indispensable and fundamental basis for further development [23].

Debated is the viewpoint regarding the necessity of ideological and substantive enrichment of reform concepts within the framework of preparing Chinese professionals in the field of applied art and certain types of crafts, taking into account rapidly growing urbanization processes and increased demand for mass-produced goods. This creates additional prerequisites for reassessing the role and significance of traditional artistic industries in contemporary Chinese society.

Table 1 provides a brief overview of Chinese research studies in the field of decorative and applied arts and some types of artistic crafts published in English.

Table 1.

Chinese research in the field of decorative and applied arts

Author	Title of work	Year	Main idea
Wang Meiling	Teaching organization of decorative and applied art in China	2021	• The Chinese system of teaching decorative and applied arts is based on combining traditional and new pedagogical technologies; • Particular attention is paid to developing students' practical skills and creativity, strengthening cooperation between educational organizations and professional communities
Li Yangxiang	The relationship between theory and practice in learning	2022	• Theoretical preparation is important, but practical training plays a decisive role in

	decorative and applied arts		educating students in decorative and applied arts; • Successful mastery of the profession involves balancing and integrating theory with practice, aimed at producing highly qualified specialists capable of addressing relevant creative challenges
Sun Changbin	Certification system for specialists in decorative and applied arts in China	2023	• Modern realities require clear regulation of professional activities in the field of decorative and applied arts; • Establishment of an optimal certification system for specialists to confirm qualifications, enhance the prestige of the profession and ensure availability of skilled personnel
Wang Yuehua	Chinese folk art education in the context of globalization	2019	• Education in a field of folk art should take into account globalization processes while maintaining national specificity and ensuring intergenerational continuity; • Support for local traditions, integration of international trends into the educational process
Li Xiaoming	Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts	2020	• Differences in systems for training specialists in traditional art crafts in Russia and China are associated with historical, cultural and socio-economic factors; • Russian schools emphasize individuality of artists, whereas Chinese ones focus on mass production of items that retain folk motifs
Zhang Qiang	Cultural heritage preservation through vocational education	2021	• Professional education can help preserve cultural heritage and national traditions; • The study emphasizes the importance of supporting regional schools of traditional crafts equipped with modern equipment and materials, facilitating the transfer of unique knowledge to new generations of artists

One of the key aspects of comparative pedagogical analysis is the problem of harmonizing tradition and innovation in professional education. There are disagreements about the optimal balance between traditional knowledge and modern teaching methods. Some Chinese experts argue for the importance of preserving classical educational principles, while others insist on actively incorporating cutting-edge technologies and competencies aligned with the demands of today's labor market.

Another subject of discussion is the balance between learner autonomy and adherence to established norms. On one hand, there is emphasis on the need to develop learners' creative potential, encouraging freedom of expression and unconventional solutions. On the other hand, it is stressed that strict compliance with

precise rules and methodologies, along with impeccable discipline in execution, ensures high-quality education and successful training of specialists.

A preliminary comparative pedagogical analysis allows us to conclude that there are significant differences between Russian and Chinese approaches to this area of professional education. These distinctions manifest themselves in the structure of curricula, forms of presentation of educational material, pedagogical techniques and systems for assessing student-acquired competencies.

The Russian university of traditional art crafts, including its branches, is characterized by a high degree of variability and individualization of academic programs due to regional specificities and the essence of 23 different types of traditional art crafts. A considerable emphasis is placed on meeting individual needs of students and fostering their creative abilities in each particular type of these arts. Consequently, the regionally-historical distinctiveness of traditional art crafts significantly influences educational processes, contributing to the creation of a variable rather than uniform nationwide educational model.

Educational programs in Chinese universities are distinguished by centralized organization and rigid adherence to standards, which include a mandatory list of core subjects. Chinese researchers (such as Wang Meiling) point out the lack of individualized approach and loss of uniqueness in professional skills due to uniformity of course content [20].

Teaching methods at the Russian university of traditional art crafts are diverse and encompass traditional demonstration and exercise formats, interactive sessions, group projects, practical seminars, art and creative work focused on designing unique pieces of traditional craft according to original designs. Additionally, project-exhibition activities are utilized. Employing various formats facilitates accumulation of personal experience and individual professional realization among students.

In the Chinese specialized higher education system, traditional teaching methods predominate, relying heavily on transferring knowledge from instructor to student. Pedagogical practices used tend to limit support for creative activity and initiative among learners, orienting the learning process primarily toward mechanical acquisition and repetition of predetermined patterns.

The Russian university of traditional art crafts employs a comprehensive intermediate and final assessment system that combines exams, tests, reviews and defense of graduation qualification works. This approach enables not only evaluating the level of formation of professional competencies but also assessing students' creative abilities.

On the contrary, Chinese universities tend to adhere to rigid evaluation criteria and standardized tests, which may not fully facilitate the revelation of individual characteristics of students and reduce motivation for creative self-expression and innovative activities. Often, a single approach to assessment is employed, ignoring the individual progress of each learner.

The conducted comparative pedagogical review demonstrates both systemic differences and similarities in the practice of specialist training in Russian and Chinese universities. Both systems face the common challenge of maintaining a

balance between traditional heritage and modern innovations, ensuring the continuity of cultural values and adaptation to current societal needs.

Further improvement of the educational process could be directed towards leveraging advanced experiences from both Russia and China and developing universal approaches that harmoniously integrate classical knowledge and modern technological achievements. Continuous monitoring of the quality of educational programs remains a crucial direction.

Correlation between educational systems of Russia and China in the field of traditional art crafts can be achieved through active collaboration between Russian and Chinese universities. Useful measures would include organizing academic mobility programs for students and faculty members, conducting joint scientific and creative events involving students and young scholars and jointly establishing professional educational standards for specific types of traditional art crafts.

Cooperation between scientists and practitioners from Russia and China has the potential to create synergies leading to the development of highly effective and sustainable educational systems that contribute to the preservation and advancement of cultural heritage in the realm of traditional art crafts in both countries.

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-texnologicheskoe sodержanie vy`sshego obrazovaniya v xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi na pap`e-mashe : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Besshaposhnikova Yuliya Avengerovna ; Mesto zashhity` : Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2015. – 23 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Kurakina I. I. E`tapy` razvitiya professional`nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo universiteta. – Omsk, 2016. – № 9 (197). – S. 20-25. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-v-traditsionnom-prikladnom-iskusstve> (data obrashheniya: 10.06.2025).

3. Lapina Yu. E. Osobennosti sodержaniya obucheniya texnologii kirishskogo xudozhestvennogo kruzhevopleteniya kak faktor razvitiya e`togo vida iskusstva : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Lapina Yuliya Evgen`evna; Mesto zashhity` : Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2019. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Maksimovich V. F. Sovremennoe professional`noe obrazovanie v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii : [monografiya] / V. F. Maksimovich, N. M. Aleksandrova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 56 s. – ISBN 978-5-906697-10-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

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

zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 4 (29). – S. 10-17. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00062. – URL: (http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-03.pdf) (data obrashheniya: 05.06.2025).

6. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: (http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf) (data obrashheniya: 06.06.2025).

7. 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. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 4 (39). – S. 40-74. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-4-40-74. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_4/2021-04-11.pdf (data obrashheniya: 05.06.2025).

8. Maksimovich V. F. Kafedra YuNESKO kak resurs strategicheskogo razvitiya vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 71-96. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-69-83. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-17.pd (data obrashheniya: 05.06.2025).

9. Saltanov M. A. Sistema obrazovaniya bakalavrov v oblasti fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskix nauk / Saltanov Mixail Alekseevich; Mesto zashhity: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2020. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Tixomirov S. A. Professional`noe obrazovanie v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva : dominanty` razvitiya (ot srednevekov`ya do poslednej treti XIX veka) / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : zhurnal e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00044. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-03.pdf (data obrashheniya: 10.06.2025).

11. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i professional`noe obrazovanie na rubezhe XIX–XX vv. / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 28-46. – DOI: 10.24412/2619-1504-2021-38-27-44. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-11.pdf (data obrashheniya: 05.06.2025).

12. Tixomirov S. A. Professional`noe obrazovanie v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`sлах: ot razroznenny`x e`ksperimentov – k sozdaniyu sistemy` (1917 – konec 1950-x gg.) / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 15-38. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-15-

38. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (data obrashheniya: 05.06.2025).

13. Xristolyubova D. Yu. Osobennosti soderzhaniya srednego professional'nogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennogo kruzhevopleniya Ryazanskogo regiona : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Xristolyubova Dar'ya Yur'evna ; Mesto zashhity: Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2017. – 23 s. – Tekst : neposredstvennyj.

14. 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» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Churakova Marina Vladimirovna; Mesto zashhity: Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2018. – 23 s. – Tekst : neposredstvennyj.

15. Shveczova O. V. Soderzhanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu xudozhestvennoj vyshivki v srednem professional'nom obrazovanii : special'nost' 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional'nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Shveczova Ol'ga Viktorovna; Mesto zashhity: Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2022. – 202 s. – Tekst : neposredstvennyj.

16. Van Me'j. Istoriya razvitiya xudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya v Kitae v XX veke / Van Me'j, K. M. Zubrilin. – Tekst : neposredstvennyj // Nauka i shkola. – Moskva, 2023. – № 5. – S. 195-202. – DOI 10.31862/1819-463X-2023-5-195-202. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-hudozhestvenno-pedagogicheskogo-obrazovaniya-v-kitae-v-hh-veke/viewer> (data obrashheniya: 10.06.2025).

17. Czzya Yun'i. Istoriya razvitiya obrazovaniya v oblasti xudozhestvennogo dizajna v Kitae / Czzya Yun'i. – Tekst : e'lektronnyj // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 206. – S. 212-220. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-obrazovaniya-v-oblasti-hudozhestvennogo-dizayna-v-kitae/viewer> (data obrashheniya: 18.06.2025).

18. Changbin Sun. Certification system for specialists in decorative and applied arts in China / Changbin Sun. – Tekst : neposredstvennyj // Applied Sciences. – 2023. – № 13, Issue 2. – Article ID 123456.

19. Li Xiaoming. Comparative study on training modes for Chinese and Russian traditional crafts / Li Xiaoming. – Tekst : neposredstvennyj // International conference on cultural heritage protection proceedings. – Beijing: China University Press, 2020. – Pp. 315-328.

20. Meiling Wang. Teaching organization of decorative and applied art in China / Meiling Wang. – Tekst : neposredstvennyj // Journal of visual communication and image representation. – 2021. – № 76. – Article ID 103132.

21. Yangxiang Li. The relationship between theory and practice in learning decorative and applied arts / Yangxiang Li. – Tekst : neposredstvenny`j // *Frontiers in Psychology*. – 2022. – № 13. – Article ID 891234.

22. Wang Yuehua. Chinese folk art education in the context of globalization / Wang Yuehua – Tekst : neposredstvenny`j // *Journal of arts and humanities studies*. – 2019. № 12, Issue 3. – Pp. 215-226.

23. Zhang Qiang. Cultural heritage preservation through vocational education / Zhang Qiang. – Shanghai: East China Normal University Press, – 2021. – 320 p. – Tekst : neposredstvenny`j.

*Пути совершенствования системы подготовки будущих
художников традиционного прикладного искусства*
*Ways to improve the system of training future
artists of traditional applied art*

УДК 371.38

*Баранова Д.Н., заведующий кафедрой профессиональных дисциплин
Сергиево-Посадского института игрушки – филиала Российского
университета традиционных художественных промыслов, член Творческого
союза художников России, 141314, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-
mail: dasha.baranova.69@mail.ru*

*Baranova D.N., head of the department of professional disciplines at the
Sergiev Posad institute of toys – branch of the Russian university of traditional art
crafts, member of the Creative union of artists of Russia, 141314, Sergiev Posad,
Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru*

**Организационно-методические условия проведения практик студентов
Сергиево-Посадского института игрушки в Художественно-
педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама**
**Organizational and methodological conditions for conducting student
internships at the Sergiev Posad institute of toys in the art
and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram**

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учебных и производственных практик студентов Сергиево-Посадского института игрушки на базе Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама как одной из форм образовательной деятельности. В статье проанализированы цели, задачи, виды работ студентов в ходе практик в музее. Выявлена роль практик на музейной экспозиции в подготовке будущих дизайнеров в области игрушки, проанализированы результаты учебных и производственных практик, выявлено значение их проведения в музейной среде для формирования у студентов профессиональных компетенций.

Ключевые слова: учебная практика, производственная практика, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, музейные экспонаты, дизайнер игрушки, компетенции, профессиональное образование.

Abstract. The article is devoted to the organization of educational and industrial practices of students of Sergiev Posad institute of toys on the basis of art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram as a form of educational activity. The article analyzes the goals, tasks, types of work of students during internships at the museum. The role of practices at the museum exposition in the training of future designers in the field of toys is revealed, the results of educational and industrial practices are analyzed, the importance of their conduct in the museum environment for the formation of students' professional competencies is revealed.

Keywords: educational practice, industrial practice, art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, museum exhibits, designer, competencies, professional education.

Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал Российского университета традиционных художественных промыслов ведет свою историю с 1933 г., осуществляет подготовку дизайнеров промышленных игрушек. Сергиево-Посадский институт игрушки на базе Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама реализует практическую подготовку обучающихся, поскольку музей – «уникальная площадка, где студенты получают возможность коммуникации с самыми сложными объектами – произведениями искусства в подлиннике» [3, с. 153]. Практическая подготовка обучающихся, к которой относятся и все виды практик, является одной из форм организации образовательной деятельности [1].

Коллекция музея Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама – одно из самых крупных и уникальных игрушечных собраний в России – насчитывает более 167 000 предметов, рассказывающих об истории промыслов и производстве игрушек, изготовленных из разных материалов для детей различного возраста.

По утверждению В.Ф. Максимович, «музей игрушки является не только базовой ступенью подготовки специалистов, но и неотъемлемой частью дорожной карты – последовательности обучения» [5, с. 7], т.к. оказывает помощь в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров. О.В. Ченцова отмечает, что «музейная образовательная среда выступает в качестве средства формирования культурного опыта личности через музейные предметы, экспозицию, коммуникации» [9, с. 50].

В ходе учебных и производственных практик, проводимых в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама, у студентов Сергиево-Посадского института игрушки формируются общепрофессиональные и профессиональные компетенции, установленные федеральными государственными образовательными стандартами в области создания игрушки. Практики, проводимые в залах музея важны, потому что они способствуют:

- получению студентами практического опыта, ориентированного на более осознанное изучение профильных дисциплин, овладение профессиональным мастерством, а также обогащению, закреплению и расширению полученного культурного опыта, развитию эмоциональной и мотивационной сферы, коммуникативных и организаторских способностей [8, с. 13];

- активизации мышления студентов, закреплению знаний «как действенному средству воспитания будущих художников, формирования их эстетического мировоззрения, приобщения к культурному наследию, оказывая большое содействие в постижении профессионального мастерства» [6, с. 132];

- осознанному выбору тем учебных проектов и выпускной квалификационной работы на основе работы в залах Музея игрушки, сбора и анализа исторического материала, выполнения зарисовок музейных экспонатов.

Раскрывая основные организационные условия проведения практик в музее и их особенности можно условно выделить три этапа – подготовительный или организационный, основной и итоговый.

В соответствии с программой учебной/производственной практики задания включают изучение игрушек, создание научного описания игрушек, и др. Во время практики выполняется сбор материала, исследование музейных экспонатов, изучение истории их создания.

Перед началом практики студенты получают задание, соотнесенное с ранее изученным материалом, включающее описание цели, задач и видов работ. Например, на производственной практике студенты должны собирать и анализировать материал, подготовительный для выполнения выпускной квалификационной работы, выполнять предпроектные исследования. На первом занятии студенты знакомятся с программой производственной практики, требованиями к ее прохождению, календарно-тематическим планом практики, заданием и видами работ, знакомятся с организационной структурой музея, содержанием основных направлений музейной деятельности.

Для определения уровня успешности прохождения учебной/производственной практики разработаны критерии: степень выполнения программы практики в соответствии с утвержденным заданием, заполненный дневник и отчет, полнота и качество представленных в нем материалов, отзыв руководителя о деятельности студента при прохождении практики.

Содержание практик коррелирует с содержанием учебных дисциплин, которые изучают студенты по специальности среднего профессионального образования «Дизайн» (художественное проектирование, моделирование и оформление игрушки) и направлению подготовки высшего образования «Дизайн» (художественное проектирование игрушки). Музей игрушки может «предложить студентам широкий спектр возможностей непосредственного участия в исследовательской, культурно-образовательной и других видах работ» [10, с. 140].

Исследовательская работа включает определение задачи исследования, анализ данных, фиксирование и обработку результатов исследования. Например, студенты IV курса бакалавриата результаты своей деятельности включают в теоретическую главу пояснительной записки к выпускной квалификационной работе. Кроме того, исследовательская деятельность способствует поиску идей при создании собственных творческих проектов и разработке новых видов игрушки. Результаты исследований в этой области представлены в научных докладах студентов Сергиево-Посадского института игрушки, с которыми они выступают на студенческих форумах, научно-практических конференциях, круглых столах. Участие в культурно-

просветительской деятельности заключается в вовлечении студентов в разработку программ различной направленности, дает возможность участия в организации и проведении мастер-классов.

Рассматривая подробно каждую из практик: учебную, производственную или преддипломную, которые осуществляются в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама, можно утверждать, что студенты Сергиево-Посадского института игрушки успешно решают поставленные задачи.

Так, согласно учебному плану, студенты Сергиево-Посадского института игрушки, обучающиеся по направлению подготовки «Дизайн», в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама осваивают *творческую (учебную), творческую (производственную) и преддипломную виды практик.*

Содержание учебной практики в музее игрушки определяет дисциплина «Музейная деятельность в области игрушки», а производственной и преддипломной – учебные дисциплины «Научные исследования в области игрушки» и «Проектирование образной игрушки». Практики позволяют сформировать у студентов навыки научно-исследовательской работы и проектной деятельности. Предметом их исследований является изучение приемов, использованных материалов для изготовления игрушек, изготовленных в XIX–XX вв.

Творческая (учебная) практика ориентирована на закрепление знания теоретического материала, полученного в ходе освоения содержания тем учебной дисциплины «Музейная деятельность в области игрушки», в результате чего формируются представления о музее и различных направлениях его деятельности. Так, в период практики рассматривались основные виды фондовой работы музея, которые включали изучение особенностей комплектования фондов, учет и хранение музейной коллекции, исследовалась учетная документация, прорабатывались вопросы по составлению карточек научного описания игрушек, а также разработка содержания и методики проведения мастер-классов по созданию игрушек, часть которых была включена в музейно-просветительские программы для детей дошкольного возраста [2, с. 161]. Студентами для мастер-классов были разработаны эскизы росписи деревянных игрушек и подготовлены заготовки с нанесенным рисунком (рис. 1-3¹⁸).

Творческая (производственная) и продолжающая ее *преддипломная практики* позволяют студентам закрепить знания, умения и навыки при проектировании игрушки; умение профессионально применять художественные средства при построении композиции в процессе выполнения работы; владение практическими навыками в профессиональном выборе материалов и техник выполнения объектов. Одним из подготовительных этапов выполнения выпускной квалификационной работы является практика в музее.

¹⁸ Рис. 1-12. Фото автора статьи.

Рис. 1. Студенты бакалавриата на учебной творческой практике. Работа над эскизами росписи деревянных игрушек

Рис. 2, 3. Заготовки под роспись для мастер-классов

Практическая музейная деятельность в рамках творческой производственной практики включает сбор и анализ исходных данных подготовительного материала; ведутся предпроектные исследования, такие как изучение художественного произведения (отдельного экспоната) из коллекции музея с целью дальнейшего его выполнения в материале; сбор исторических данных, проводится анализ, рассматриваются аналоги, для включения этого материала в пояснительную записку выпускной квалификационной работы. Также проводится работа с литературными, историческими и уникальными архивными материалами музея игрушки. Выполняются практические задания – создаются эскизы, рисунки игрушек; производятся необходимые замеры; изучаются конструкции разрабатываемой игрушки с учетом различных технологий и материалов (рис. 4, 5).

Одним из направлений выпускных квалификационных работ является выполнение реставрации игрушек из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. Исполненные с большой точностью, являющиеся самостоятельным произведением искусства, эти работы позднее становятся образцами игрушек и демонстрируются в целях научной и выставочной деятельности в различных проектах.

Слово «реставрация» (лат. *renovatio* – обновление) – означает обновление или возобновление. Таким образом, у студентов Сергиево-Посадского института игрушки появляется возможность сделать старинную игрушку более доступной и наглядной. Так, выполненные в процессе реставрации, игрушки участвуют во многих выставочных проектах: «Великолепие художественного наследия России», международная выставка «Подарок городу-герою», V Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», Российский ежегодный форум «Культура – Традиции – Наследие» и др. Также эти работы были представлены в Центральной детской школе искусств г. Талдом, в детской школе искусств г. Дмитров, на фестивале традиционной игрушки в г. Семенов Нижегородской области и др. Сегодня в коллекции института игрушки находится более 50 выпускных квалификационных работ, представляющих реставрацию экспонатов музея

игрушки: куклы и игрушки из коллекции «Царская игрушка», куклы в этнографических и исторических костюмах, игровые наборы, игрушки советского периода [2, с. 162].

Рис. 4. Проведение замеров экспонатов для выполнения реставрации на преддипломной практике

Рис. 5. Преддипломная практика. Выполнение студентами бакалавриата работ по реставрации музейных экспонатов в залах Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартарма

Во время преддипломной практики студенты продолжают исследования по изучению приемов изготовления игрушек конца XIX – начала XX века. Собранная для выполнения выпускной квалификационной работы информация обрабатывается и систематизируется, выявляются и подтверждаются данные для макета игрушки, выбирается технология его изготовления, подбираются отделочные материалы, разрабатываются лекала. Исследования, которые студенты проводят в музее, «направлены на выявление технологических особенностей выполнения игрушки соответствующего исторического периода, свойств материала, изучения кукольного костюма» [2, с. 163].

Таким образом, исследовательская работа – сбор информации по изготовлению и производству игрушек, об их истории и происхождении – проведенная в процессе производственной и преддипломной практик, создают необходимую базу для выполнения выпускной квалификационной работы – реставрации исторических игрушек конца XIX – начала XX века из собрания Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама (рис. 6, 7).

Для студентов среднего профессионального образования в музее игрушки также проводятся *производственные практики – по профилю специальности и педагогическая практика*.

Производственная практика (по профилю специальности) является компонентом профессионального модуля «Выполнение работ по одной или

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». Базовой дисциплиной для нее является «История игрушки», в ходе освоения содержания тем которой студенты приобрели начальные сведения о происхождении игрушки, ее историческом развитии. В рамках производственной практики студенты изучают подлинники игрушек в музейной среде. Основная цель практики – приобретение практических умений, навыков и опыта работы, формирование профессиональных компетенций по избранной специальности. В результате производственной практики обучающиеся исследуют традиции развития народной и промышленной игрушки, центры производства игрушки; пути ее развития – от древних игрушек до сложных современных промышленных образцов; историю русской традиционной игрушки и советской промышленной игрушки. Работая в музее непосредственно с экспонатами, студенты имеют возможность провести исследования и понять, с помощью каких приемов автор игрушки добился того или иного художественного образа. Изучение подлинных исторических игрушек, созданных мастерами прошлого, служит для обучающихся источником дизайнерских идей и воплощения их проектной деятельности.

Рис. 6. Гражданникова В.Н. Реновация кукол из серии «Старая Москва», художницы М.Н. Вильям из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. 2023 г.

Рис. 7. Климачева А.Р. Реновация коляски XIX в. из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама. 2024 г.

В результате практической работы в музее игрушки были выполнены предметы для просветительской программы «Масленица годовая, гостыюшка дорогая...» для детей (7-12 лет); к празднику защитника отечества разработаны игрушки на военную тематику (рис. 8, 9). Разработки игрушек из бумаги и ткани для различных групп населения на протяжении многих лет представляются на Международных Бартрамовских чтениях, ежегодно проводимых в музее игрушки. Исследования обучающихся, выполненные в ходе производственной практики, способствовали созданию проекта

«Русская игрушка», который можно увидеть на сайте Сергиево-Посадского института игрушки. Данный проект был разработан для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из отдаленных местностей, которые ограничены в возможности посещать культурные заведения и, в частности, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Рис. 8. Выполнение атрибутов масленицы студентами специальности «Дизайн» на производственной практике

Рис. 9. Разработка игрушек на военную тематику к празднику «Защитника отечества» студентами специальности «Дизайн»

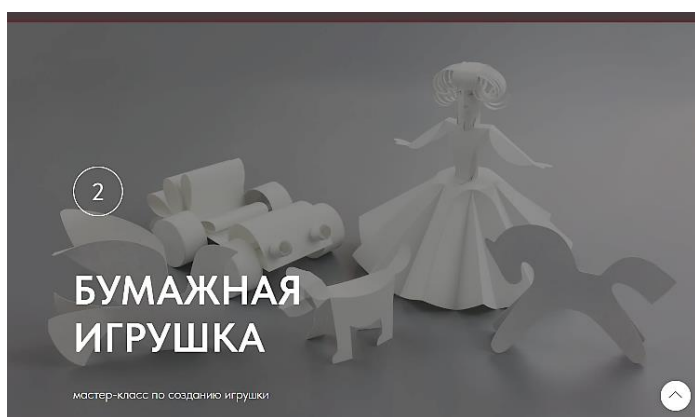

Рис. 10. Мастер-классы по бумажной игрушке.

Проект «Русская игрушка» на официальном сайте Сергиево-Посадского института игрушки

в музее игрушки проходит педагогическая практика. Одно из заданий практики предполагало разработку мастер-класса по изготовлению игрушки, для которого студенты выбирают один из экспонатов Художественно-педагогического музея им. Н.Д. Бартрама. Сам мастер-класс по выполнению куклы из ткани студент С. Пушенкова провела в Центральной детской школе искусств «Гармония» (рис. 11).

Студентом А. Коринец после изучения полиграфических вырезных листов для склейки, хранящихся в Художественно-педагогическом музее им. Н.Д. Бартрама, было разработано наглядное пособие для мастер-класса по

Были разработаны 12 мастер-классов, основой для которых стали учебные проекты студентов – «Бумажная игрушка», «Мягконабивная игрушка», некоторые из них созданы на основе коллекции «Народная игрушка» – «Тряпичная кукла», «Бумажная лепная игрушка» (рис. 10).

В рамках реализации профессионального модуля «Педагогическая деятельность»

выполнению игрушки из фетра для детей младшего школьного возраста (на рисунках представлены этапы выполнения) (рис. 12). Во время прохождения педагогической практики она провела мастер-класс «Выполнение фигурки оленя из фетра» для учащихся кружка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества в филиале Центра народно-художественного творчества и традиций «Наследие».

Рис. 11. Студент IV курса С. Пушенкова проводит мастер-класс для учащихся 1 класса по изготовлению куклы из ткани «Мотанка» в Центральной детской школе искусств «Гармония» г. Наро-Фоминск

Рис. 12. Страница из наглядного пособия «Игрушки из фетра», разработанного А. Коринец, студентом IV курса Сергиево-Посадского института игрушки

Таким образом, организованные учебная и производственные практики студентов на базе Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама мотивируют студентов к будущей профессиональной деятельности. Как отмечает президент Российского университета традиционных художественных промыслов В.Ф. Максимович, «взаимодействие студентов Сергиево-Посадского института игрушки с музеем игрушки является интегрированной художественно-образовательной, взаимодополняющей деятельностью, являющейся замкнутой системой «институт игрушки – музей игрушки – взаимное развитие» [4, с. 9]. Практика, являясь важной и неотъемлемой частью подготовки дизайнера игрушки, способствует формированию творческой личности, играет огромную роль в профессиональной подготовке молодого специалиста.

Литература

1. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. О практической подготовке обучающихся : приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 № 885/390. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/74626874/> (дата обращения: 31.10.2024).
2. Баранова Д. Н. Использование потенциала Художественно-педагогического музея игрушки имени Н. Д. Бартрама при выполнении выпускных квалификационных работ студентами Сергиево-Посадского института игрушки / Д. Н. Баранова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 158-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-158-168. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-18.pdf (дата обращения: 27.08.2024).
3. Ванюшкина Л. М. Искусство быть зрителем: к проблеме формирования опыта визуальной коммуникации будущих художников традиционного прикладного искусства в пространстве музея / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Психолого-педагогический поиск. – Рязань, 2019. – № 1 (49). – С. 151-161. – URL: <https://ppsjournal.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/ППП-2019-№149-макет.pdf> (дата обращения 16.11.2024).
4. Историческая, художественная, и педагогическая сущность игрушки. К 100-летию Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама : коллективная монография / под научной редакцией В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 166 с. – ISBN 978-5-907193-12-3. – Текст : непосредственный.
5. Максимович В.Ф. Развитие Художественно-педагогического Музея игрушки как фактор совершенствования образования и культуры России / В. Ф. Максимович – Текст: непосредственный // Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика : монография / [О. Г. Агеева, Н. М. Александрова, И. С. Балаев и др. ; общая научная редакция Л. М. Ванюшкиной] ; [Высшая школа народных искусств, Художественно-педагогический музей игрушки]. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-5-906697-19-6.
6. Носова Е.П. Музейная практика в обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюры / Е. П. Носова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 4 (35). – С. 131-137. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-131-137. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-17.pdf (дата обращения: 02.10.2024).
7. Столяров Б. А. Музей в пространстве художественного образования: проблемные аспекты взаимодействия / Б.А. Столяров. – Текст : электронный // Universum: Вестник Герценовского университета. – Санкт-Петербург, 2011. –

№ 8. – С. 37-45. – URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-vestnik-gertsenovskogo-universiteta> (дата обращения: 19.01. 2025).

8. Субботина О.В. Формирование культурного опыта студентов в музейной образовательной среде : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)» : автореферат диссертации на соискание ученой кандидата педагогических наук / Субботина Оксана Владимировна ; Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. – Кострома, 2006. – 24 с. – Место защиты : Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. – Текст : непосредственный.

9. Ченцова О. В. Музей как современный ресурс вузовской образовательной среды : специальность 24.00.03 «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов» : диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии / Ченцова Оксана Валериевна ; Московский государственный университет им. М. В Ломоносова. – Москва, 2020. – 206 с. – Место защиты: Краснодарский государственный институт культуры. – Текст : непосредственный.

10. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – Москва : Российский институт культурологии, 2001. – 224 с. – ISBN 5-937119-014-9. – Текст : непосредственный.

References

1. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. O prakticheskoj podgotovke obuchayushhixsya : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF i Ministerstva prosveshheniya RF ot 5 avgusta 2020 № 885/390. – Текст : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/74626874/> (data obrashheniya: 31.10.2024).

2. Baranova D. N. Ispol`zovanie potenciala Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N. D. Bartrama pri vy`polnenii vy`puskny`x kvalifikacionny`x rabot studentami Sergievo-Posadskogo instituta igrushki / D. N. Baranova. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 158-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-158-168. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-18.pdf (data obrashheniya: 27.08.2024).

3. Vanyushkina L. M. Iskusstvo by`t` zritelem: k probleme formirovaniya opy`ta vizual`noj kommunikacii budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva v prostranstve muzeya / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Текст : e`lektronny`j // Psixologo-pedagogicheskij poisk. – Ryazan`, 2019. – № 1 (49). – S. 151-161. – URL: <https://ppsjournal.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/PPP-2019-№149-maket.pdf> (data obrashheniya 16.11.2024).

4. Istoricheskaya, xudozhestvennaya, i pedagogicheskaya sushhnost` igrushki. K 100-letiyu Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki im. N.D. Bartrama : kollektivnaya monografiya / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv, Xudozhestvenno-

pedagogicheskij muzej igrushki im. N.D. Bartrama. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 166 s. – ISBN 978-5-907193-12-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Maksimovich V. F. Razvitie Xudozhestvenno-pedagogicheskogo Muzeya igrushki kak faktor sovershenstvovaniya obrazovaniya i kul`tury` Rossii / V. F. Maksimovich – Tekst: neposredstvenny`j // Muzej – universal`noe kul`turno-obrazovatel`noe prostranstvo: teoriya i praktika : monografiya / [O. G. Ageeva, N. M. Aleksandrova, I. S. Balaev i dr. ; obshhaya nauchnaya redakciya L. M. Vanyushkinoy] ; [Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv, Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki]. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 7-10. – ISBN 978-5-906697-19-6.

6. Nosova E. P. Muzejnaya praktika v obuchenii budushhix xudozhnikov xolujskoj lakovoj miniatyury` / E. P. Nosova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 4 (35). – S. 131-137. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-131-137. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-17.pdf (data obrashheniya: 02.10. 2024).

7. Stolyarov B. A. Muzej v prostranstve xudozhestvennogo obrazovaniya: problemny`e aspekty` vzaimodejstviya / B. A. Stolyarov. – Tekst : e`lektronny`j // Universum: Vestnik Gercenovskogo universiteta. – Sankt-Peterburg, 2011. – № 8. – S. 37-45. – URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-vestnik-gertsenovskogo-universiteta> (data obrashheniya: 19.01. 2025).

8. Subbotina O. V. Formirovanie kul`turnogo opy`ta studentov v muzejnoj obrazovatel`noj srede : special`nost` 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (social`noe vospitanie v obshheobrazovatel`noj i vy`sshej shkole)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj kandidata pedagogicheskix nauk / Subbotina Oksana Vladimirovna ; Kostromskoj gosudarstvenny`j universitet im. N. A. Nekrasova. – Kostroma, 2006. – 24 s. – Mesto zashhity` : Kostromskoj gosudarstvenny`j universitet im. N. A. Nekrasova. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Chenczova O. V. Muzej kak sovremenny`j resurs vuzovskoj obrazovatel`noj sredy` : special`nost` 24.00.03 «Muzeevedenie, konservaciya i restavraciya istoriko-kul`turny`x ob`ektov» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata kul`turologii / Chenczova Oksana Valerievna ; Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M. V Lomonosova. – Moskva, 2020. – 206 s. – Mesto zashhity` : Krasnodarskij gosudarstvenny`j institut kul`tury`. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Yuxnevich M. Yu. Ya povedu tebya v muzej: uchebnoe posobie po muzejnoj pedagogike / M. Yu. Yuxnevich. – Moskva : Rossijskij institut kul`turologii, 2001. – 224 s. – ISBN 5-937119-014-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

Baranova D.N., head of the department of professional disciplines at the Sergiev Posad institute of toys – branch of the Russian university of traditional art crafts, member of the Creative union of artists of Russia, 141314, Sergiev Posad, Severnyi proyezd, 5, e-mail: dasha.baranova.69@mail.ru

Organizational and methodological conditions for conducting student internships at the Sergiev Posad institute of toys in the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram

Abstract. The article is devoted to the organization of educational and industrial practices of students of Sergiev Posad institute of toys on the basis of art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram as a form of educational activity. The article analyzes the goals, tasks, types of work of students during internships at the museum. The role of practices at the museum exposition in the training of future designers in the field of toys is revealed, the results of educational and industrial practices are analyzed, the importance of their conduct in the museum environment for the formation of students' professional competencies is revealed.

Keywords: educational practice, industrial practice, art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, museum exhibits, designer, competencies, professional education.

The Sergiev Posad institute of toys — branch of Russian university of traditional art crafts — traces its history back to 1933 and specializes in training designers for the creation of mass-produced toys. The Sergiev Posad institute of toys, together with the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, implements practical training for students, including sessions held directly within the museum space — “a unique platform where students gain opportunities to engage with highly complex objects — authentic works of art” [3, p. 153]. Practical training of students, which includes all forms of internships, represents one of the organizational formats of educational activities [1].

The collection of the N.D. Bartram toy museum, being one of Russia's largest and most unique toy collections, comprises over 167,000 items that narrate the history of traditional crafts and toy production made from various materials intended for children of different ages.

According to V.F. Maksimovich, “the toy museum serves not only as a foundational stage for specialists’ preparation but also as an integral part of the roadmap — the sequence of education” [5, p. 7], since it contributes significantly to the professional development of design students. O.V. Chenstova emphasizes that “the museum educational environment functions as a tool for shaping individuals' cultural experiences through interaction with museum exhibits, curated displays, and communicative processes” [9, p. 50].

During educational and industrial practices organized at the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, students enrolled at the Sergiev

Posad institute of toys acquire general professional and specialized competencies stipulated by federal state educational standards in the field of toy design. Internships conducted in the museum galleries are significant because they contribute towards:

- students gaining practical experience focused on more conscious study of profile disciplines, mastering professional skills, enriching, consolidating and expanding acquired cultural experience, enhancing emotional and motivational spheres, as well as developing communicative and organizational abilities [8, p. 13];

- activation of students' thinking, consolidation of knowledge serving "...as an effective means of educating future artists, shaping their aesthetic outlook, introducing them to cultural heritage, providing substantial support in acquiring professional mastery" [6, p. 132];

- conscious selection of topics for academic projects and final qualification papers based on working in the halls of the toy museum, collecting and analyzing historical material, making sketches of museum exhibits.

By identifying the primary organizational framework and distinctive features of internships conducted in museum, we can conditionally distinguish three stages: preparatory or organizational, main and concluding.

In accordance with the program of educational/industrial internship, assignments include studying toys, creating scientific descriptions of toys, etc. During the internship period, students collect materials, investigate museum exhibits and explore the history of their creation.

Prior to commencing the internship, students receive tasks aligned with previously studied content, encompassing details about objectives, specific goals and categories of work. For instance, during creative-industrial internships, students must gather and analyze relevant materials necessary for completing their graduation thesis project, conduct preliminary research studies. At the first session, students become acquainted with the curriculum of the creative-industrial internship, requirements for its completion, calendar-thematic schedule, assigned tasks, and types of work. Additionally, they familiarize themselves with the organizational structure of the museum and the key areas of its activities.

To assess the level of success achieved during educational/industrial internships, certain criteria have been established: adherence to the prescribed practice program according to approved assignments, submission of completed diaries/reports, comprehensiveness and quality of presented materials, feedback provided by supervisors regarding students' performance throughout the internship period.

The content of internships is determined by academic subjects taught to students pursuing associate-level qualifications in design ("Artistic projecting, modeling and decoration of toys") and bachelor's degrees in design ("Artistic projecting of toys"). As noted, the toy museum can offer students "a wide range of possibilities for direct involvement in research, cultural-educational and other types of activities" [10, p. 140].

Research work encompasses defining research objectives, data analysis, recording and processing research outcomes. For example, fourth-year undergraduate students incorporate results of their activities into the theoretical

chapter of the explanatory note accompanying their final qualifying paper. Furthermore, research activities facilitate the search for ideas when designing individual creative projects and developing new types of toys. Research findings in this area are reflected in scientific reports prepared by students of the Sergiev Posad institute of toys, which they present at student forums, scientific-practical conferences, round tables. Participation in cultural and educational activities involves engaging students in the development of programs aimed at diverse audiences, offering opportunities to participate in organizing and delivering workshops.

Examining each type of internship in detail — educational, industrial, or pre-diploma — conducted at the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, it can be affirmed that students of the Sergiev Posad institute of toys effectively address the set objectives.

Thus, following the curriculum plan, students majoring in "Design" at the Sergiev Posad institute of toys undertake ***creative (educational), creative (industrial) and pre-diploma internships*** at the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram.

The content of educational internships at the toy museum is defined by the discipline "Museum activities in the field of toys," while industrial and pre-diploma internships align with courses such as "Scientific research in the area of toys" and "Designing imaginary toys". These internships enable students to develop skills in scientific research and project work. Their research focuses on examining characteristics, techniques and materials used in producing toys manufactured between the 19th and 20th centuries.

Creative (educational) internships focus on reinforcing theoretical knowledge gained during the coursework related to the subject "Museum activities in the field of toys". This process helps students develop an understanding of museums and their varied fields of operation. For instance, during the internship period, fundamental aspects of museum fund management were explored, covering topics such as acquisition strategies, accounting methods, storage procedures for museum collections, review of inventory documentation, drafting cards for scientific description of toys and planning content and methodology for toy-making workshops. Some of these workshops were integrated into museum outreach programs designed specifically for preschool-age children [2, p. 161]. Students developed sketch designs for decorating wooden toys and prepared templates with applied drawings for use in the workshops (Fig. 1-3¹⁹).

Creative (industrial) and subsequent ***pre-diploma internships*** allow students to reinforce their knowledge, skills and abilities in toy design; proficiently applying artistic tools in constructing compositions during project implementation; demonstrating practical expertise in selecting appropriate materials and techniques for object execution. One of the preparatory stages for completing a final qualification project is an internship in the museum.

¹⁹ Fig. 1-12. Photos by the author of the article.

Fig. 1. Bachelor students during educational creative internship. Working on sketches for decoration of wooden toys

Fig. 2, 3. Preparations for painting used in workshops

Practical museum activities within the scope of creative industrial internships involve gathering and analyzing initial data and preparatory materials. Pre-project investigations are conducted, including examination of artworks (individual exhibits) from the museum's toy collection with the aim of further reproducing them using suitable materials. Information and historical data are collected, analyzed, analogues are reviewed and these findings are incorporated into the explanatory notes of the final qualification project. Additionally, work is done with literary, historical, and unique archival materials from the museum's toy collection. Practical assignments are undertaken, including sketches and drawings of toys; required measurements are taken; constructions of the designed toys are examined considering various technologies and materials (Fig. 4, 5).

Fig. 4. Conducting measurements of exhibits during pre-diploma practice for performing renovation

Fig. 5. Pre-diploma practice. Bachelor degree students working on the renovation of museum exhibits in the halls of the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram

One of the directions for final qualification works is the renovation of toys from the collection of the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram. Executed with great precision and standing as independent pieces of art, these works later become toy samples and are exhibited in various projects for scientific and exhibition purposes.

The term "renovation" (from Latin "renovation" meaning renewal or restoration) refers to the process of updating or reviving something. Thus, students at the Sergiev Posad institute of toys have an opportunity to make antique toys more accessible and visually appealing through this work. As a result, toys that undergo renovation participate in numerous exhibition projects such as "Splendor of Russia's artistic heritage," the international exhibition "Gift to Hero City," the Fifth artistic-industrial exhibition forum "Unique Russia," the annual Russian forum "Culture—traditions—heritage," among others. Additionally, these works were presented at the Central children's school of arts in Taldom city, Dmitrov children's school of arts, the traditional toy festival in Semenov city, Nizhny Novgorod region, and other venues. Today, the toy institute's collection includes over 50 graduation qualification works representing the renovation of exhibits from the toy museum: dolls and toys from the "Tsar toy" collection, dolls dressed in ethnographic and historical costumes, play sets and Soviet period toys [2, p. 162].

During their pre-diploma practice, students continue research into studying the character and techniques used in making toys from the late 19th to early 20th centuries. The information collected for completing the graduation qualification project is processed and systematized, data for the toy model is identified and confirmed, manufacturing technology is selected, finishing materials are chosen, patterns are developed. "Research conducted in the museum aims to identify technological features specific to the corresponding historical period, material properties, and study doll clothing" [2, p. 163].

Thus, the research work — collecting information about the production and manufacture of toys, their history and origin, carried out during practical creative and pre-diploma practices — creates the necessary foundation for completing the graduation qualification work — the renovation of historical toys from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century, which belong to the collection of the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram (Fig. 6, 7).

For students pursuing vocational education, the toy museum also organizes **industrial internships related to their professional profile and pedagogical internships.**

The industrial internship (according to the specialty profile) is part of the professional module "Performing work according to one or several occupations of workers and positions of employees." Its basic discipline is "History of toy," where students gained initial knowledge about the origins of toys and their historical development while exploring its content topics. During the industrial internship, students examine original toys within a museum environment. The main goal of the practice is to acquire practical skills, experience and form professional competencies relevant to the chosen specialization. Through industrial practice, trainees explore traditions of folk and industrial toy development, centers of toy production, paths of

evolution from ancient toys to complex modern industrial models, as well as the history of traditional Russian and Soviet industrial toys. By directly engaging with artifacts in the museum, students gain the opportunity to conduct research and understand how the toy maker achieved particular artistic effects using certain techniques. Studying authentic historical toys created by past masters serves as a source of design inspiration and implementation for students' own project activities.

Fig. 6. Renovation of dolls from the series "Old Moscow" by artist M.N. William from the collection of the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram. Performed by V.N. Grazhdannikova. 2023

Fig. 7. A.R. Klimacheva. Renovation of a carriage from the 19th century from the collection of the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram. 2024

As a result of practical work in the toy museum, educational items were produced for the outreach program "Maslenitsa yearly, Dear guest..." aimed at children aged 7-12 years old; military-themed toys were designed for Fatherland Defender day celebrations (Fig. 8, 9). Paper and fabric toy designs intended for different population groups have been regularly featured at International Bartram readings held annually in the toy museum. Research conducted by students during industrial practice contributed to the creation of the "Russian toy" project, which can be viewed on the website of the Sergiev Posad institute of toys. This project was specifically designed for children with disabilities and those living in remote areas who face limitations in accessing cultural institutions, including the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram.

Twelve workshops were developed based on student academic projects—"Paper toy", "Soft-filled toy," some of them inspired by the collection "Folk toy"—such as "Rag doll," "Papier-mâché toy" (Fig. 10).

Within the framework of implementing the professional module "Pedagogical activity," teaching practice takes place in the toy museum. One assignment involved developing a workshop on toy-making, where students select one exhibit from the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram. Student S. Pushenkova herself led a workshop on creating a cloth doll at the central children's school of arts "Harmony" (Fig. 11).

Fig. 8. Creation of Maslenitsa attributes by students majoring in design during industrial practice

Fig. 9. Development of military-themed toys for Fatherland Defender day by students majoring in design

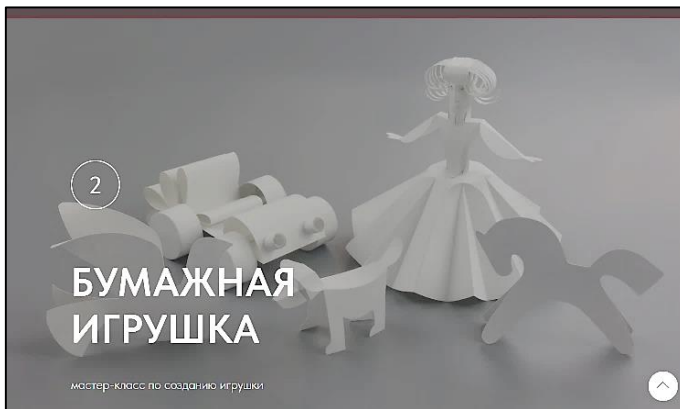

Fig. 10. Workshops on paper toys. Project "Russian toy" on the official website of the Sergiev Posad institute of toys

After examining the printable cut-out sheets stored in the art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram, student A. Korinets developed visual aids for a felting workshop aimed at primary school children (the images show the stages of execution) (Fig. 12). During her teaching practice, she conducted a workshop titled "Creating a felt reindeer figure" for trainees attending the drawing and decorative arts circle at the branch of

the center for folk art and traditions "Naslediye."

Fig. 11. Fourth-year student S. Pushenkova conducting a workshop for first-class pupils on making a rag doll ("Motanka") at the central children's school of arts "Garmonia", Naro-Fominsk city

Fig. 12. Page from the visual aid "Felting toys" developed by fourth-year student A. Korinets at the Sergiev Posad institute of toys

Therefore, organized educational and industrial practices for students at art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram motivate students towards future professional activity. As noted by the president of the Russian university of traditional art crafts, V.F. Maksimovich, "interaction between students of the Sergiev Posad institute of toys and the toy museum represents integrated artistic and educational, mutually complementary activities forming a closed system 'toy institute — toy museum — mutual development'" [4, p. 9]. Practice, being an important and integral component of toy designer training, contributes significantly to the formation of creative personalities and plays a crucial role in preparing young professionals.

References

1. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. O prakticheskoj podgotovke obuchayushhixsya : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya RF i Ministerstva prosveshheniya RF ot 5 avgusta 2020 № 885/390. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/74626874/> (data obrashheniya: 31.10.2024).
2. Baranova D. N. Ispol`zovanie potentsiala Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki imeni N. D. Bartrama pri vy`polnenii vy`puskny`x kvalifikacionny`x rabot studentami Sergievo-Posadskogo instituta igrushki / D. N. Baranova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 158-168. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-4-158-168. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-18.pdf (data obrashheniya: 27.08.2024).
3. Vanyushkina L. M. Iskusstvo by`t` zritelem: k probleme formirovaniya opy`ta vizual`noj kommunikacii budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva v prostranstve muzeya / L. M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Psixologo-pedagogicheskij poisk. – Ryazan`, 2019. – № 1 (49). – S. 151-161. – URL: <https://ppsjournal.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/PPP-2019-№149-maket.pdf> (data obrashheniya 16.11.2024).
4. Istoricheskaya, xudozhestvennaya, i pedagogicheskaya sushhnost` igrushki. K 100-letiyu Xudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki im. N.D. Bartrama : kollektivnaya monografiya / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv, Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki im. N.D. Bartrama. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 166 s. – ISBN 978-5-907193-12-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Maksimovich V. F. Razvitie Xudozhestvenno-pedagogicheskogo Muzeya igrushki kak faktor sovershenstvovaniya obrazovaniya i kul`tury` Rossii / V. F. Maksimovich – Tekst: neposredstvenny`j // Muzej – universal`noe kul`turno-obrazovatel`noe prostranstvo: teoriya i praktika : monografiya / [O. G. Ageeva, N. M Aleksandrova, I. S. Balaev i dr. ; obshhaya nauchnaya redakciya L. M. Vanyushkinoj] ; [Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv, Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki]. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 7-10. – ISBN 978-5-906697-19-6.

6. Nosova E. P. Muzejnaya praktika v obuchenii budushhix xudozhnikov xolujskoj lakovoj miniatyury` / E. P. Nosova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 4 (35). – S. 131-137. – DOI 10.24412/2619-1504-2020-435-131-137. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_4/2020-04-17.pdf (data obrashheniya: 02.10. 2024).

7. Stolyarov B. A. Muzej v prostranstve xudozhestvennogo obrazovaniya: problemny`e aspekty` vzaimodejstviya / B. A. Stolyarov. – Tekst : e`lektronny`j // Universum: Vestnik Gercenovskogo universiteta. – Sankt-Peterburg, 2011. – № 8. – S. 37-45. – URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-vestnik-gertsenovskogo-universiteta> (data obrashheniya: 19.01. 2025).

8. Subbotina O. V. Formirovanie kul`turnogo opy`ta studentov v muzejnoj obrazovatel`noj srede : special`nost` 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (social`noe vospitanie v obshheobrazovatel`noj i vy`sshej shkole)» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj kandidata pedagogicheskix nauk / Subbotina Oksana Vladimirovna ; Kostromskoj gosudarstvenny`j universitet im. N. A. Nekrasova. – Kostroma, 2006. – 24 s. – Mesto zashhity` : Kostromskoj gosudarstvenny`j universitet im. N. A. Nekrasova. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Chenczova O. V. Muzej kak sovremenny`j resurs vuzovskoj obrazovatel`noj sredy` : special`nost` 24.00.03 «Muzeevedenie, konservaciya i restavraciya istoriko-kul`turny`x ob`ektov» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata kul`turologii / Chenczova Oksana Valerievna ; Moskovskij gosudarstvenny`j universitet im. M. V Lomonosova. – Moskva, 2020. – 206 s. – Mesto zashhity` : Krasnodarskij gosudarstvenny`j institut kul`tury`. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Yuxnevich M. Yu. Ya povedu tebya v muzej: uchebnoe posobie po muzejnoj pedagogike / M. Yu. Yuxnevich. – Moskva : Rossijskij institut kul`turologii, 2001. – 224 s. – ISBN 5-937119-014-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., candidate of art history, member of the Union of artists of Russia, head of the drawing and painting department at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Особенности изображения обнаженной фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи
Peculiarities of depicting the nude human figure in drawing and painting by future artists of lacquer miniature painting

Аннотация. В статье рассматривается значение и специфика изображения обнаженной фигуры человека на занятиях по рисунку и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи. Автор рассматривает методику изображения обнаженной фигуры человека на практических занятиях по рисунку и живописи. Выявлены проблемы в изображении студентами фигуры человека. Анализируется опыт отечественной художественной школы за последние триста лет в области обучения изображению обнаженной модели.

Ключевые слова: обнаженная фигура человека, отечественная школа изобразительного искусства, пропорции, пластическая анатомия, рисунок, живопись.

Abstract. The article refers to the significance and specificity of the human nude figure drawing and painting study in the educational process of the lacquer miniature-painting students. The author gives insights of the methodology of the human nude figure depicting during the drawing and painting practical studying hours. The article gives an analysis of the national school of fine arts over the last three hundred years in the field of the nude figure studies.

Keywords: Nude human figure, native school of fine art, proportions, plastic anatomy, drawing, painting.

Одним из уникальных видов традиционных художественных промыслов является палехская, холуйская и мстерская лаковая миниатюрная живопись. От будущих художников лаковой миниатюрной живописи требуется умение создавать высокопрофессиональные сложные тематические композиции на исторические и современные темы. В подобных композициях главный объект

– человек, от умелого изображения которого зависит успех в создании художественного образа сюжетной композиции (рис. 1²⁰).

Рис. 1. Герасимович Н. Выпускная квалификационная работа. Пластина
«Художественные промыслы Северной Двины». 2020 г.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова

За последнее время в Российском университете традиционных художественных промыслов были внесены значимые изменения в процесс подготовки по рисунку и живописи будущих художников традиционных художественных промыслов. Новые принципы преподавания рисунка и живописи были отражены в научных статьях [1, с. 152-160; 2, с. 74-79; 3, с. 300-310; 4, с. 191-202], в первую очередь, это коснулось содержания учебных программ по рисунку и живописи.

²⁰ Рис. 1-4, 10. Фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Учебные программы стали более ориентированными на профиль подготовки студентов. Основным объектом изображения в учебном рисунке и живописи выступает фигура человека, изменился подход к задачам учебного рисунка, приоритетом стало изучение и передача конструкции, пластики и анатомии фигуры [5; 6; 7; 8] (рис. 2).

Появились задания по миниатюрному рисунку, который выполняется на основе натуральных рисунков, который помогает переводить изображение, выполненное в технике академического рисунка, в масштаб и технику рисунка лаковой миниатюрной живописи.

В учебные программы по живописи были включены задания по малоформатной живописи, которые помогают студентам работать с изображениями малого формата, приобретать навыки миниатюрной живописи на занятиях по проектированию и мастерству.

Несмотря на существенные изменения в содержании учебных программ по рисунку и живописи и полученные положительные результаты профессиональной подготовки студентов, остается ряд проблем в изображении студентами фигуры человека:

- неточная передача пропорций в изображении фигуры в рисунке и живописи (короткие ноги – длинный торс, короткие бедра – длинные голени и т.д.);
- отсутствие пластической взаимосвязи одежды с формой человеческого тела;
- ошибки в пропорциях при передаче взаимосвязи изображения различных частей человеческого тела между собой (рук и торса, плечевого пояса и рук, поясничного отдела и таза с нижними конечностями).

Перечисленные недостатки могут быть частично устранены на занятиях по пластической анатомии, в первую очередь на теоретическом уровне. Без практических упражнений невозможно закрепить полученные знания по пластической анатомии человека. Решению проблемы помогут выполнение заданий по рисунку и живописным этюдам с изображением обнаженной модели. Палехская, мстерская и холуйская лаковая миниатюрная живопись родилась на основе древнерусской иконописной традиции, иконописцы не изучали фигуру человека, не изображали ее с натуры. Подготовка иконописцев велась путем многократного копирования иконописных

Рис. 2. Учебное задание по рисунку
«Рисунок стоящей женской
фигуры. Контрапост»

подлинников, которые были выполнены с достаточно точной передачей пропорциональных и анатомических особенностей человеческого тела.

Возникает противоречие между иконописным изображением человека и академическим рисунком человека с натуры.

Унаследовав основные композиционные, колористические и пластические закономерности иконописи мастера лаковой миниатюрной живописи более разнообразно и свободно стали подходить к трактовке пластики фигур. При изображении светских сюжетов, посвященных труду человека, ратным подвигам народа, спорту и т.д., фигуры человека стали изображать в движении и различных ракурсах. Этот подход уже не соответствовал в полной мере иконописной традиции, хотя трактовка складок одежды определенные жесты и ракурсы человеческих фигур соотносились с древнерусской живописи (рис. 3, 4).

Рис. 3. Прорись женской фигуры

Рис. 4. Живописное решение женской фигуры в московском стиле.
Техника темперной живописи

Обращаясь к истории отечественной школы преподавания рисунка, можно отметить, что, начиная с начала XVIII века, в ходе реформы Петра I, организуются светские школы рисования, где не только копируют образцы, но и выполняются работы с натуры. Для преподавания изображения фигуры человека издается книга И.Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству», в которой уделено большое внимание методике построения, изображения и анализу натуры. Книга богато иллюстрирована таблицами, в которых предложено использовать законы антропометрии для изображения фигуры человека.

В 1757 г. учреждена Академия художеств, в которой на начальной ступени образования обучение рисунку включало три этапа.

Первый этап – копирование образцов рисунков с изображением голов и частей человеческого тела; второй – рисунок с натуры различных гипсовых фигур Антиноя, Аполлона, Германика и т.д.; третий – рисование с натуры обнаженной фигуры человека.

Методика преподавания рисунку была организована таким образом, что ученик мог переходить из гипсового класса в натурный только после достижения определенных успехов. Подобный неформальный подход к обучению рисунку позволял добиться высокого уровня художественной подготовки, в т.ч. изображения фигуры человека. Что оказало влияние на формирование профессиональных качеств известных художников, таких как А.П. Лосенко (рис. 5²¹), Г.И. Угрюмов, А.И. Иванов, А.Е. Егоров (рис. 6²²), В.К. Шебуев (рис. 7²³) и др.

Рис. 5. Лосенко А.П. Рисунок. Натурщик. 1770 г.

Рис. 6. Егоров А.В. Рисунок. Обнаженная женская фигура. 1800 г.

²¹ Рис. 5. Антон Павлович Лосенко (1737—1773 гг.) // Музей рисунка : [сайт]. – URL: <https://all-drawings.livejournal.com/288836.html> (дата обращения 12.05.25).

²² Рис. 6. Егоров А. В. Рисунок. Обнаженная женская фигура. 1800 г. // Пушкинский музей : [сайт]. – URL: <https://collection.pushkinmuseum.art/entity/OBJECT/127269?index=3&paginator=entity-set&entityType=PERSON&entityId=66085&attribute=objects> (дата обращения: 12.05.25).

²³ Рис. 7. Шебуев В. К. «Крещение Российского народа при великом князе Владимире. 1804 г. // Виртуальный Русский музей : [сайт]. – URL: <https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-5979/index.php> (дата обращения: 12.05.25).

В начале XIX века происходит дальнейшее развитие отечественной художественной школы. В Академии художеств увеличивается количество заданий по изображению обнаженной фигуры человека, рисунки начинают выполнять в различных техниках, не только в линейной манере, но и выполненной мягкими материалами. В 1873 г. преподаватель Московской рисовальной школы А.Т. Скино совместно с Фабрициусом выпускает пособие «Школа рисования, черчения и перспективы для всех возрастов. Теоретическое и практическое изложение правил». Большой раздел пособия отведен рисованию фигуры человека, в т.ч. обнаженной.

Рис. 7. Шебуев В.К. Рисунок «Крещение Российского народа при великом князе Владимире». 1804 г. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Несмотря на стремительное развитие отечественной школы рисования к середине XIX века в академической школе наблюдается застой. При рисовании в натурном классе ученики больше использовали заученные идеализированные схемы, полученные при рисовании античных слепков, что приводит к неестественности и условности натуральных рисунков обнаженных моделей.

Отношение к рисунку в Академии изменилось после того, как начал педагогическую деятельность П.П. Чистяков. Работы учеников, выполненные под его руководством, стали более реалистичными, передавали характерные особенности изображаемой натуры. По мнению П.П. Чистякова, «по-настоящему, прежде всего надо научить глядеть на натуру, это почти самое главное и довольно трудное» [9, с. 134-135].

В начале XX века с появлением новых направлений в искусстве — импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма и других —

академические принципы изучения природы отходят на второй план. Появляется большое количество художественных школ, где рисование с натуры, в том числе и обнаженной модели, не считается основным и может быть заменено другими заданиями.

Распространение формалистских направлений в искусстве приводит к отрицанию академической школы и реалистического изображения природы. Однако принципы рисования с натуры поддерживаются в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Продолжателем традиций реалистической школы становится И.Е. Репин. В основе его метода обучения рисунку и живописи лежал принцип изучения обнаженной фигуры человека. Ученики выполняли с натуры рисунки и живописные этюды как мужской, так и женской фигуры. И.Е. Репин считал, что изучение обнаженной фигуры человека лучше начинать с изучения женской модели, утверждение не бесспорное, т.к. конструктивные особенности и пластическая взаимосвязь различных частей тела лучше просматриваются на мужской модели. Его учениками стали известные отечественные художники и преподаватели: Ф.А. Малявин (рис. 8²⁴), Б.М. Кустодиев (рис. 9²⁵), И.И. Бродский.

На волне революционных событий 1917-1920 гг. в России художники-педагоги отказываются от принципов изображения человека с натуры, начинается период формалистических и абстрактных поисков в преподавании изобразительного искусства в отечественной школе. С 1930–1940-х гг. отечественная школа изобразительного искусства начинает основываться на принципах соцреализма. В 1937 г. открывается Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры и Московский институт изобразительных искусств. В процессе обучения в этих учебных заведениях академический рисунок занимает ведущее место. Изображение с натуры человека, в первую очередь обнаженной модели, рассматриваются как наиболее эффективный метод овладения изобразительной грамотой, которая помогает понять закономерности построения формы человеческого тела.

К рисункам и живописным этюдам с изображением природы предъявляются требования полной завершенности рисунка, взаимного подчинения различных деталей и анализ светотонального решения формы фигуры человека.

После окончания Великой Отечественной войны происходит дальнейшее развитие реалистической школы рисования и живописи. Проводится реформа художественного образования. В 1947 г. было принято постановление Советов Министров СССР о преобразовании Всероссийской Академии художеств в Академию художеств СССР. В результате, начиная с 1947-1948 учебного года, вводится рисование головы человека с гипса

²⁴ Рис. 8. Филипп Малявин. Контуры. Графика из собрания И. И. Бротского // Музей Академии Художеств : [сайт]. – URL: <https://artsacademymuseum.org/exhibition/filipp-andreevich-malyavin/> (дата обращения: 12.03.2025).

²⁵ Рис. 9. Девушка, расчесывающая волосы // Галерея : [сайт]. – URL: <https://www.artcontext.info/modern-art-galleries.html?func=detail&id=8361> (дата обращения: 12.03.2025).

и натуры, рисунок торса и фигуры, а также частей тела человека (рук, ног), фигура человека в ракурсе, обнаженная фигура, двойная модель и портрет. Особое внимание уделялось длительным постановкам с проработкой деталей в рисунке. Создается единая система подготовки художников-живописцев, изучение обнаженной модели происходит на уровне художественных училищ и средних художественных школ Ленинграда и Москвы.

Рис. 8. Малявин Ф.А. Рисунок женской фигуры. 1912 г. Музей Академии Художеств (г. Санкт-Петербург)

Рис. 9. Кустодиев Б.М. Рисунок «Девушка, расчёсывающая волосы». 1917 г. Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых (г. Киров)

Подобный подход позволял сохранить высокий уровень реалистического искусства и воспитать поколения художников, которые не только в совершенстве могли изобразить фигуру человека, но и воплотить полученные знания в тематических картинах, панно, мозаиках.

На современном этапе развития отечественной художественной школы сохраняются традиции русской и советской школы реалистического изобразительного искусства. Несмотря на современные вызовы времени, проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности, в т.ч. в изобразительное искусство, изучение фигуры человека остается важным этапом профессиональной подготовки современных художников-станковистов, монументалистов и прикладников.

Анализируя опыт отечественной художественной школы за последние 300 лет, можно сделать вывод, что одной из основ является изучение человека, как в рисунке, так и в живописи, в т.ч. обнаженной модели. Без знания пластики, пропорций и характерных особенностей изображения человека невозможно создать убедительное произведение, отражающее его жизнь и деятельность во всей сложности и многообразии.

Накопленный опыт и принципы обучения будущих художников живописцев нельзя полностью «скопировать» и применить для подготовки художников традиционных художественных промыслов, в частности, лаковой миниатюрной живописи. Перед художниками стоят разные задачи, различен и подход в построении композиции, технике и технологии исполнения произведения, трактовке формы. Но использование некоторых методик, в частности изучение фигуры человека в рисунке и живописи, наработанных академической школой, не только не будет противоречить особенностям лаковой миниатюрной живописи, но и поможет создавать высокохудожественные произведения.

В процессе работы над современными сюжетными композициями лаковой миниатюрной живописи перед студентами стоит сложная задача – разработка композиции на современные темы, где требуется изображение человека в одежде, которая подчеркивает пластику человеческого тела. При постановке подобных задач без глубокого знания пластики фигуры невозможно создать высокопрофессиональное произведение лаковой миниатюрной живописи.

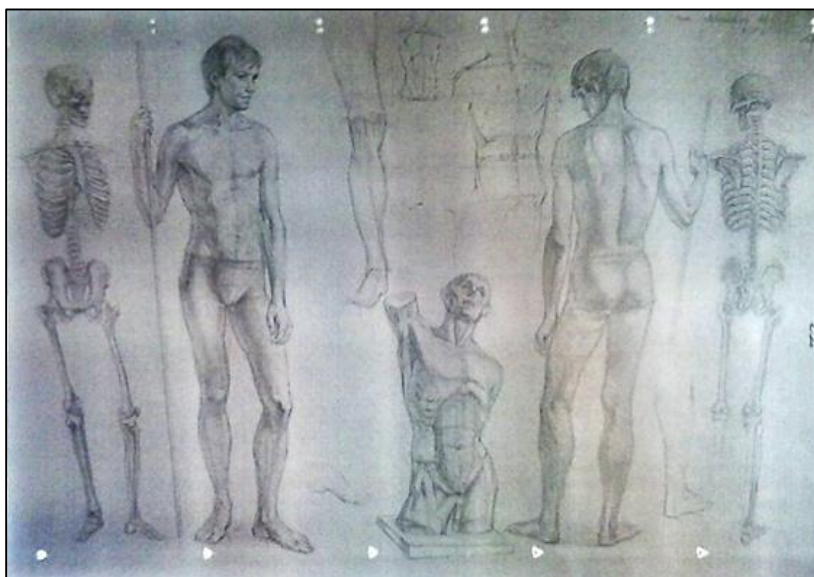

Рис. 10. Учебное задание по рисунку «Обнаженная фигура в двух поворотах с анатомическим разбором

Задания по изучению обнаженной фигуры человека должны стать той основой, которая поможет изображать фигуру человека в композициях лаковой миниатюрной живописи. Для изучения обнаженной фигуры человека лучше всего выполнять задания по рисунку и живописи мужской модели.

Конструктивные особенности мужского телосложения позволяют лучше проследить особенности и взаимосвязь частей человеческого тела.

В учебных программах по рисунку и живописи для студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, предусмотрены задания по изучению обнаженной модели. Особенно полезно задание «Рисунок фигуры человека в двух поворотах с анатомическим разбором» (рис. 10), при выполнении которого происходит изучение анатомии обнаженной фигуры человека, анализ конструктивных особенностей строения тела. На занятиях по живописи также выполняются этюды обнаженной фигуры.

Полагаем, что количество часов, отведенное на изучение обнаженной модели будущими художниками лаковой миниатюрной живописи, может быть увеличено, прежде всего по рисунку. Наиболее эффективно, если задания

по изучению обнаженной мужской фигуры выполняются в полной взаимосвязи с изучением пластической анатомии.

Литература

1. Ломакин М. О. Влияние исторической традиции на трансформацию формы в декоративных решениях по рисунку студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи / М. О. Ломакин – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 – С. 152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-22.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

2. Ломакин М. О. Закономерности работы над реалистическим и условно-плоскостным изображением в процессе создания декоративных решений натуральных рисунков / М. О. Ломакин – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 2 (32). – С. 74-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2020_1/2020_02-07.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

3. Уткин А. Л. Изображение фигуры человека в лаковой миниатюрной живописи: стилизация формы с учетом пластической анатомии живописи / А. Л. Уткин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 300-310. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-36.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

4. Уколова Ю. И. Интегрирование элементов реалистического изображения в художественно-графические проекты изделий мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (50). – С. 191-202. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (дата обращения: 14.05.2025).

5. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.

6. Уколова Ю. И. Мстёрский миниатюрный рисунок : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Текст : непосредственный.

7. 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. – Текст : непосредственный.

8. 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. – Текст : непосредственный.

9. Гинзбург И. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система / И. В. Гинзбург. – Ленинград, Москва : Искусство, 1940. – 204 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Lomakin M. O. Vliyanie istoricheskoy tradicii na transformaciyu formy` v dekorativny`x resheniyax po risunku studentov, obuchayushhixsya lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M. O. Lomakin – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 – S. 152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-22.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

2. Lomakin M. O. Zakonomernosti raboty` nad realisticheskim i uslovno-ploskostny`m izobrazheniem v processe sozdaniya dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (32). – S. 74-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2020_1/2020_02-07.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

3. Utkin A. L. Izobrazhenie figury` cheloveka v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: stilizaciya formy` s uchetom plasticheskoy anatomii zhivopisi / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 300-310. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-36.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

4. Ukolova Yu. I. Integrirovaniye e`lementov realisticheskogo izobrazheniya v xudozhestvenno-graficheskie proekty` izdelij mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (50). – S. 191-202. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).

5. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. 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. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. 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. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Ginzburg I. V. P. P. Chistyakov i ego pedagogicheskaya sistema / I. V. Ginzburg. – Leningrad, Moskva : Iskusstvo, 1940. – 204 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Kuznetsov N.G., candidate of art history, member of the Union of artists of Russia, head of the drawing and painting department at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Peculiarities of depicting the nude human figure in drawing and painting by future artists of lacquer miniature painting

Abstract. The article refers to the significance and specificity of the human nude figure drawing and painting study in the educational process of the lacquer miniature-painting students. The author gives insights of the methodology of the human nude figure depicting during the drawing and painting practical studying hours. The article gives an analysis of the national school of fine arts over the last three hundred years in the field of the nude figure studies.

Keywords: Nude human figure, native school of fine art, proportions, plastic anatomy, drawing, painting.

One of the unique types of traditional artistic crafts is Palekh, Kholuy and Mstyora lacquer miniature painting. Future artists of lacquer miniature painting are required to create highly professional complex thematic compositions on historical and contemporary themes. In such compositions, the main object is a person and their skillful depiction determines the success in creating an artistic image of the narrative composition (Fig. 1²⁶).

In recent times, significant changes have been made in the process of training future artists of traditional art crafts in drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts. New principles of teaching drawing and painting were reflected in scientific articles [1, pp. 152-160; 2, pp. 74-79; 3, pp. 300-310; 4, pp. 191-202]. These changes primarily affected the content of educational programs in drawing and painting.

Educational programs became more focused on students' specialization profile. The primary subject of representation in academic drawing and painting is now the human figure. The approach to the tasks of academic drawing has changed, with priority given to studying and conveying the construction, plasticity and anatomy of the figure [5; 6; 7; 8] (Fig. 2).

Assignments for miniature drawing based on life studies have been introduced. This practice helps translate images created using techniques of academic drawing into the scale and technique appropriate for lacquer miniature painting.

²⁶ Figs. 1–4, 10. Photos from the methodological fund of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts.

Fig. 1. Gerasimovich N. Graduation qualification work.
Plate "Artistic crafts of Northern Dvina". 2020.
Supervisor: Yu.A. Besshaposhnikova

The curricula for fine arts education have incorporated assignments focused on small-scale painting techniques. These tasks enable students to work with images of reduced dimensions, acquire skills in miniature painting, and enhance their competencies during design-oriented classes and skill development sessions.

Despite significant changes in the content of drawing and painting curricula and positive outcomes achieved in professional training of students, several problems persist regarding depiction of human figures by students:

- inaccurate representation of proportions in depictions of the human figure in both drawings and paintings (short legs paired with a long torso, short thighs contrasted with overly elongated calves, etc.);
- lack of plastic interrelation between clothing and the form of the human body;

- errors in proportionality when depicting the interconnection between different parts of the human body (arms and torso, shoulder girdle and arms, lumbar region and pelvis with lower limbs).

These deficiencies can be partially addressed through courses in plastic anatomy, primarily at the theoretical level. However, without practical exercises, it is impossible to consolidate knowledge acquired from studying human plastic anatomy. To address this issue, completing assignments involving sketches and painted studies of nude models will prove beneficial. Palekh, Mstyora and Kholuy lacquer miniature painting emerged based on the ancient Russian iconographic tradition. Icon painters did not study the human figure or portray it from life. The training of iconographers involved repeated copying of original icons that were executed with fairly accurate rendering of proportional and anatomical features of the human body.

A contradiction arises between the iconic depiction of humans and academic representations of the human figure drawn from live models.

Inheriting the main compositional, coloristic and plastic principles of icon painting, masters of lacquer miniature art began to approach the interpretation of figure plastics more diversely and freely. When depicting secular themes dedicated to human labor, military feats of the people, sports, etc., they started representing human figures in motion and various perspectives. This approach no longer fully corresponded to the icon-painting tradition, although certain folds of clothes, gestures and angles of human figures still aligned with Old Russian painting (Figs. 3, 4).

Turning to the history of national Russian schools of drawing instruction, one can note that since the beginning of the eighteenth century, during Peter I's reforms, secular drawing schools were organized where not only copying samples was practiced but also works were created from nature. For teaching the depiction of the human figure, the book by J.D. Preusler titled "Fundamental rules, or Brief guide to drawing art" was published, which gives considerable attention to methods of construction, depiction and analysis of nature. The book is richly illustrated with tables proposing the use of anthropometric laws for depicting the human figure.

In 1757, the Academy of arts was established, where at the initial stage of education, drawing instruction included three stages.

Stage one consisted of copying sample drawings depicting heads and parts of the human body; stage two involved drawing from nature using various plaster casts

Рис. 2. Учебное задание по рисунку
Fig. 2. Draft of a standing female
figure. Contrapposto

such as Antinous, Apollo, Germanicus, etc.; and stage three entailed drawing from life an unclothed human figure.

Fig. 3. Outline drawing of a female figure

Fig. 4. Painting solution of a female figure in Moscow style.

Technique: tempera painting

The methodology of teaching drawing was structured so that a student could progress from the plaster class to working from life only after achieving specific successes. This informal approach allowed for reaching a high level of artistic training, including the depiction of the human figure. It influenced the formation of professional qualities among renowned artists like A.P. Losenko (Fig. 5²⁷), G.I. Ugryumov, A.I. Ivanov, A.E. Yegorov (Fig. 6²⁸), V.K. Shebuyev (Fig. 7²⁹), et al.

At the beginning of the nineteenth century, further development took place within the national school of art. In the Academy of arts, there was an increase in assignments related to the depiction of the naked human figure. Drawings began to be made in various techniques, not just linear manner, but also using soft materials. In 1873, teacher of the Moscow drawing school, A.T. Skino, together with Febryni, released a manual entitled "School of drawing, drafting and perspective for all ages.

²⁷ Fig. 5. Anton Pavlovich Losenko (1737–1773) // Museum of drawing: [website]. – URL: <https://all-drawings.livejournal.com/288836.html> (accessed May 12, 2025).

²⁸ Fig. 6. Yegorov A.V. Drawing. Nude female figure. 1800 // Pushkin state museum of fine arts: [website]. – URL: <https://collection.pushkinmuseum.art/entity/OBJECT/127269?index=3&paginator=entity-set&entityType=PERSON&entityId=66085&attribute=objects> (accessed May 12, 2025).

²⁹ Fig. 7. Shebuyev V.K. "Baptism of the Russian people under grand prince Vladimir," 1804 // Virtual Russian Museum: [website]. – URL: <https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-5979/index.php> (accessed May 12, 2025).

Theoretical and practical exposition of rules". A large section of the guidebook is devoted to drawing the human figure, including nudes.

Fig. 5. Losenko A.P. Drawing.
Life Model. 1770

Fig. 6. Yegorov A.V. Drawing.
Nude female figure. 1800

Fig. 7. Shebuev V.K. "Baptism of the Russian people under grand prince Vladimir", 1804.
State Russian Museum (Saint-Petersburg)

Despite the rapid development of the native drawing school by mid-nineteenth century, stagnation became evident in the academic school. During studio sessions,

students relied heavily on memorized idealized patterns derived from drawing antique molds, leading to unnaturalness and conventionality in their nude model renderings.

Attitudes toward drawing changed significantly once P.P. Chistyakov commenced his pedagogical activities at the Academy. Under his guidance, students' works became more realistic, capturing characteristic details of the subject matter. According to Chistyakov's view, "first and foremost, we must teach them how to truly observe nature; this is almost the most important aspect and quite challenging" [9, p. 134-135].

At the beginning of the twentieth century, with the emergence of new art movements — impressionism, pointillism, post-impressionism and others — academic principles of studying nature moved into the background. Numerous art schools appeared where drawing from life, including nude models, was no longer considered primary and could be replaced by other types of assignments.

The spread of formalistic trends in art led to rejection of the academic school and realistic depiction of nature. Nevertheless, the principles of drawing from life continued to be upheld at the Academy of arts in St. Petersburg. Continuing the traditions of the realist school was I.Ye. Repin. His method of teaching drawing and painting emphasized the principle of studying the nude human figure. Students worked from life, creating both male and female figure drawings and painted studies.

I.Ye. Repin believed that studying the nude human figure should begin with the female model, though this assertion may be debatable because the structural characteristics and plastic interrelations of various body parts are better discernible in the male model. Among his pupils were prominent Russian artists and teachers, such as F.A. Malyavin (Fig. 8³⁰), B.M. Kustodiev (Fig. 9³¹), I.I. Brodsky.

Amid the revolutionary events of 1917-1920 in Russia, artist-teachers abandoned the principles of drawing the human figure from life, marking the onset of a period characterized by formalistic and abstract explorations in the teaching of visual arts in native schools. By the late 1930s and early 1940s, the national school of visual arts began to adopt the principles of socialist realism. In 1937, the Leningrad institute of painting, sculpture and architecture and the Moscow institute of visual arts were founded. Within these educational institutions, academic drawing holds a central position. Depicting the human figure from life, particularly nude models, is regarded as the most effective method for mastering the fundamentals of representational literacy, enabling understanding of the underlying principles governing the structure of the human body.

Drawings and painted studies depicting nature are required to demonstrate complete finish, mutual subordination of individual elements and thorough analysis of light-tone solutions in shaping the human figure.

³⁰ Fig. 8. Philip Malyavin. Contours. Graphic work from the collection of I.I. Brodsky // Museum of the Academy of arts: [website]. – URL: <https://artsacademymuseum.org/exhibition/filipp-andreevich-malyavin/> (accessed March 12, 2025).

³¹ Fig. 9. Girl combing her hair // Gallery: [website]. – URL: <https://www.artcontext.info/modern-art-galleries.html?func=detail&id=8361> (accessed March 12, 2025).

After the end of the Great Patriotic War, the realistic school of drawing and painting underwent further development. An educational reform was implemented, culminating in the 1947 decree issued by the Council of ministers of the USSR transforming the All-Russian academy of arts into the Soviet Union academy of arts. As a result, starting from the 1947-1948 academic year, drawing lessons featured casting and drawing of human heads from plaster and life, along with depictions of torsos, full bodies, individual body parts (such as hands and feet), figures in perspective, nude figures, double models and portraits. Special emphasis was placed on detailed execution in extended setups. A unified system for training fine-art painters was established, with the study of nude models conducted at the levels of art colleges and secondary art schools in Leningrad and Moscow.

Fig. 8. Malyavin F.A. Drawing of a female figure. 1912. Museum of the Academy of arts (St. Petersburg)

Fig. 9. Kustodiev B.M. Drawing "Girl combing her hair". 1917. Vyatka art museum named after V.M. and A.M. Vasnetsovs (Kirov)

This approach enabled maintaining a high standard of realistic art and nurturing generations of artists who could not only flawlessly depict the human figure but also apply their acquired knowledge in thematic paintings, murals and mosaics.

At present, the contemporary evolution of the national art school continues to uphold the traditions of Russian and Soviet realistic visual art. Despite modern challenges and the penetration of digital technologies across all fields, including visual arts, studying the human figure remains a crucial step in the professional training of contemporary easel painters, monumentalists and applied artists.

Analyzing the experience of the national art school over the past 300 years leads us to conclude that one of its foundations lies in the study of man, both in drawing and painting, including the nude model. Without knowledge of human

plasticity, proportions and distinctive features, it is impossible to create a convincing artwork reflecting man's life and activity in all its complexity and diversity.

The accumulated experience and teaching principles developed for future painters cannot be entirely "copied" and directly applied to train artists specializing in traditional art crafts, specifically lacquer miniature painting. Artists face distinct objectives, differing approaches to composition building, technical implementation and form interpretation. Nonetheless, incorporating some methodologies, notably the study of the human figure in drawing and painting, as elaborated by the academic school, would neither contradict the unique aspects of lacquer miniature painting nor hinder the creation of highly artistic pieces.

When working on contemporary narrative compositions in lacquer miniature painting, students face a complex challenge—the need to develop compositions on current topics that require depicting clothed individuals whose attire accentuates the plasticity of the human body. Without profound knowledge of figure plastics, it becomes impossible to create a highly professional piece of lacquer miniature art.

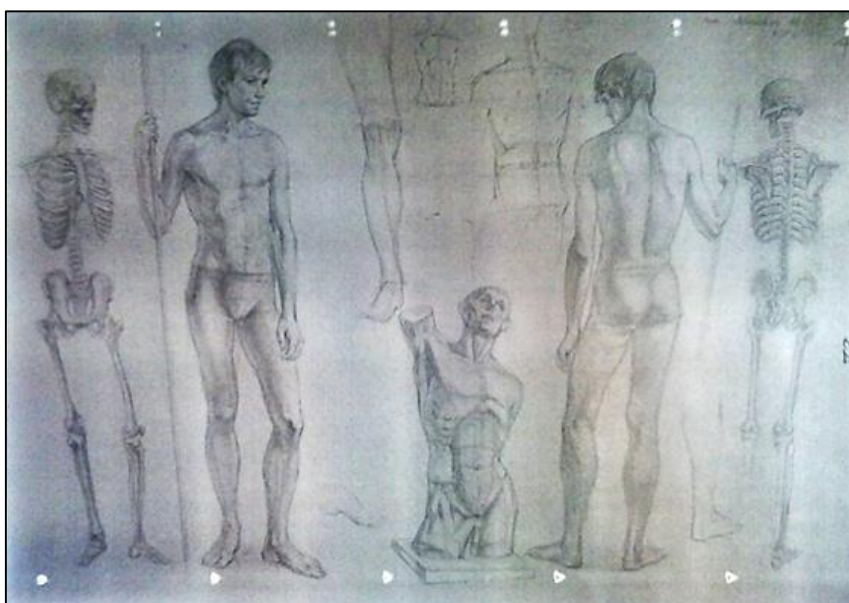

Fig. 10. Educational assignment in drawing: "Nude figure in two rotations with anatomical dissection"

Assignments aimed at studying the nude human figure should become the foundation that facilitates the depiction of human figures in lacquer miniature painting compositions. For studying the nude human figure, the best practice involves executing drawing and painting tasks featuring male models.

The constructive features of male physique allow for clearer observation of particularities and interconnections between different parts of the human body.

Curriculum programs in drawing and painting for students specializing in lacquer miniature painting include assignments focused on studying the nude model. Particularly useful is the task "Drawing of human figure in two rotations with anatomical dissection" (Fig. 10), which entails studying the anatomy of the nude human figure and analyzing the structural peculiarities of the body. On painting classes, studies of the nude figure are also carried out.

To summarize, it can be concluded that the number of hours allocated for studying the nude model by aspiring lacquer miniature painters is insufficient, especially concerning drawing. More effectively, assignments focusing on studying the nude male figure should be closely integrated with the study of plastic anatomy.

References

1. Lomakin M. O. Vliyanie istoricheskoy tradicii na transformaciyu formy` v dekorativny`x resheniyax po risunku studentov, obuchayushhixsya lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / M. O. Lomakin – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 – S. 152-160. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-22.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).
2. Lomakin M. O. Zakonomernosti raboty` nad realisticheskim i uslovno-ploskostny`m izobrazheniem v processe sozdaniya dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 2 (32). – S. 74-79. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2020_1/2020_02-07.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).
3. Utkin A. L. Izobrazhenie figury` cheloveka v lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: stilizaciya formy` s uchetom plasticheskoy anatomii zhivopisi / A. L. Utkin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 300-310. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-300-310. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-36.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).
4. Ukolova Yu. I. Integrirovaniye e`lementov realisticheskogo izobrazheniya v xudozhestvenno-graficheskie proekty` izdelij mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (50). – S. 191-202. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-191-202. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-21.pdf (data obrashheniya: 14.05.2025).
5. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Kuznecov N. G. Zhivopis` : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po special`nosti «Zhivopis`» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis`) / N. G. Kuznecov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 86 s. – ISBN 978- 5-906697-26-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. 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. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Ginzburg I. V. P. P. Chistyakov i ego pedagogicheskaya sistema / I. V. Ginzburg. – Leningrad, Moskva : Iskusstvo, 1940. – 204 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: serov_p@mail.ru

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: serov_p@mail.ru

Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи
Development of professional skills through execution of small-format studies in the field of lacquer miniature painting

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния выполнения малоформатных живописных этюдов на совершенствование профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись. Основная цель заключается в анализе подходов, способствующих интеграции академических знаний и практических умений в процессе обучения студентов лаковой миниатюрной живописи. Применяя методику, основанную на выполнении этюдов с натуры, автор исследует как данный подход способствует развитию аналитического мышления, технической точности и творческой интерпретации художественного образа.

Ключевые слова: лаковая миниатюра, малоформатный этюд, профессиональные навыки, художественное мышление, технологическая грамотность, интеграция теории и практики, традиционные художественные промыслы, образовательные методики.

Abstract. The article is devoted to investigating the impact of executing small-format painting studies on enhancing the professional skills of students studying lacquer miniature painting. The main objective lies in analyzing approaches that facilitate the integration of academic knowledge and practical skills during the training process for lacquer miniature painting students. By employing a methodology based on performing studies from nature, the author explores how this approach contributes to developing analytical thinking, technical precision and creative interpretation of artistic imagery.

Keywords: lacquer miniature, small-format study, professional skills, artistic thinking, technological literacy, integration of theory and practice, traditional art crafts, educational methodologies.

Современное социокультурное пространство характеризуется возрастающим интересом к сохранению и развитию традиционного культурного наследия России. В условиях современного образовательного процесса возникает необходимость совершенствования профессиональных

навыков студентов посредством использования разнообразных методик, способствующих всестороннему развитию их творческого потенциала [3, с. 11].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных педагогических подходов, позволяющих не только совершенствовать технику выполнения малоформатного живописного этюда, но и способствующих формированию эстетического вкуса, аналитических способностей и умения интерпретировать традиционные художественные мотивы в современном контексте. Цель исследования заключается в изучении влияния выполнения малоформатных этюдов на развитие профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись.

Совершенствование профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, в процессе выполнения малоформатных живописных этюдов, представляет собой сложную проблему, охватывающую разнообразные аспекты формирования художественного мышления и технологической грамотности, направленные на подготовку будущих художников-миниатюристов.

Реализация интегративного подхода в профессиональном художественном образовании, особенно в сфере традиционных художественных промыслов, является ключевым условием преодоления разрыва между теоретическим знанием, технологическим мастерством и творческим мышлением студентов.

Интегративные связи междисциплинарного уровня в профессиональном образовании рассматриваются многими исследователями как эффективный педагогический метод, способствующий формированию у обучающихся целостной картины мира и развитию универсальных компетенций.

В области традиционных художественных промыслов, отмечает Н.М. Александрова, интеграция является одной из основных идей, воплощаемой в профессиональном образовании уже несколько лет. Исследователь выделяет комплекс интегративных методологических подходов, применяемых в профессиональном образовании в области традиционных промыслов: регионально-исторический, художественно-технологический, интегративно-модульный, инвариантно-вариативный, практико-ориентированный и междисциплинарный.

Художественно-технологический подход, в частности, устанавливает взаимосвязь между художественной и технологической видами деятельности студентов, подчеркивая совместимость их практического освоения. Именно в рамках этого подхода интеграция живописных техник в обучении лаковой миниатюре находит свое обоснование. Обоснованность применения малоформатных этюдов подтверждается и классификацией интегративных подходов, предложенной Н.М. Александровой [1, с. 41]. Выполнение этюдов в малом формате способствует реализации практико-ориентированного подхода, направленного на успешное освоение знаний, умений и навыков.

Академическая живопись как дисциплина, основанная на непосредственном наблюдении натуры, развивает навык зрительной точности,

колористической грамотности и пластического анализа формы (рис. 7).

Академический подход выполнения живописных этюдов с натуры предусматривает следующее:

- распределение степени детализации – чем ближе предмет к зрителю, тем тщательней его детализация [2];
- акцентирование главного, обобщение второстепенного – явное выделение смысловых центров смягчением периферии;
- создание глубины пространства – достигается контрастом переднего плана и размытостью фона.

Академический и малоформатный этюд в образовательной практике дополняют друг друга и успешно применяются в процессе подготовки художников-миниатюристов, владеющих различными средствами выразительности.

В основе уникальной стилистики лаковой миниатюрной живописи синтез иконописных технических и стилистических приемов с композицией, светской тематикой сюжетов, движениями фигур, унаследованных от академической живописи.

В лаковой миниатюрной живописи художники формируют художественные образы не непосредственно с натуры, а опираясь на визуальную память, художественное воображение и глубоко изученные источники. Таким источником информации в процессе рисования малоформатного этюда служит академический этюд с натуры. Выполняя его, студенты приобретают навык работы по памяти и представлению, опираясь на собранный натурный материал.

Сюжеты лаковой миниатюрной живописи традиционно включают сцены и образы, которые трудно или невозможно точно воспроизвести с натуры или в постановочных композициях (исторические и религиозные сюжеты, темы сказок, былин, народного быта). В связи с необходимостью обеспечения исторической и культурной достоверности студенты предварительно проводят тщательную исследовательскую работу: выполняют этюды с натуры, изучают литературные и фольклорные источники, исторические иллюстрации, старинные гравюры, коллекции костюмов и предметов традиционных художественных промыслов. Собранный материал служит фундаментом для создания художественно убедительных и стилистически точных композиций. Если художник не имеет личного опыта или непосредственных воспоминаний о сюжете, который он собирается изобразить, он углубляется в исследовательский процесс, позволяющий корректно передать все необходимые детали и нюансы эпохи или фольклорного контекста. Навык сбора и использования материала для выполнения произведения лаковой миниатюрной живописи формируется в процессе работы над малоформатным живописным этюдом.

Начиная с последней трети XVI века и вплоть до XX столетия, в художественной практике утвердился метод, при котором живописец предварительно формировал своего рода эмпирический «банк зрительных данных»: он выполнял натурные этюды человеческих фигур, элементов

костюма, ландшафтных и архитектурных фонов, а также фиксировал в альбомах характерные типажи и выразительные позы. Далее, уже в условиях мастерской, художник, опираясь на эти собранные наблюдения, а также активизируя ассоциативную память и творческое воображение, осуществлял комплексный синтез визуального материала, создавая цельную композицию произведения. Процесс создания художественного образа требовал не только высокого уровня зрительной памяти, но и способности ментально реконструировать и дополнять натурные впечатления. Неслучайно академические учебные программы включали специальные упражнения на развитие памяти, направленные на систематическую тренировку умения воспроизводить объекты по представлению, что, в свою очередь, формировало у студентов основу для последующих творческих экспериментов.

В результате выполнения малоформатного этюда формируется навык самостоятельного создания художественного образа на основе имеющегося визуального опыта и знаний. Это умение напрямую связано с развитием композиционного мышления: способность мысленно структурировать композицию означает творчески мыслить образами.

Как показал опыт преподавания студентам, изучающим миниатюрную живопись, деятельность, опирающаяся на зрительную память, отнюдь не противостоит непосредственному рисованию с натуры, но, напротив, органично проистекает из него и требует систематического подкрепления эмпирическими наблюдениями; следовательно, формирование полноценного живописца-миниатюриста предполагает единство этих двух операций, когда первоначальный этап характеризуется детальным исследованием объективной реальности, а следующий – её креативным преобразованием. Таким образом, описываемое единство двух видов учебных заданий (академический и малоформатный этюд) обеспечивает максимально высокий образовательный эффект: студент обретает одновременно техническую компетентность, повышенную наблюдательность и способность реализовывать замыслы независимо от наличия визуального прототипа. Отсюда следует, что дидактическая ценность упражнений по малоформатной живописи заключается в подготовке обучаемого к самостоятельной творческой деятельности, формирующей его как мыслящего в категориях цвета и формы исследователя, а не как пассивного копировщика действительности, что, в свою очередь, обуславливает статус данного учебного задания как незаменимого звена академической системы художественного образования. В рамках академической художественной школы непосредственное изучение натуры неотделимо от систематической работы с предварительными визуальными материалами (академический этюд, эскизы, зарисовки), формируя единую методологию, в которой оба компонента взаимно дополняют и усиливают друг друга. Интеграция непосредственного наблюдения, аналитического воспроизведения по натурным этюдам и по памяти обеспечивает достоверность, композиционную целостность и тематическую насыщенность произведения лаковой миниатюрной живописи.

Малоформатный живописный этюд – это учебная живописная работа

миниатюрного формата, выполняемая студентом не непосредственно с натуры, а по предварительно написанному академическому этюду с натуры и собранному визуальному материалу (зарисовки, эскизы, репродукции); она служит связующим звеном между академической школой и технологическими приёмами и стилистикой лаковой миниатюрной живописи, требуя точного масштабирования формы, высокой степени детализации, насыщенности колорита и декоративной стилизации, тем самым формируя у художника-миниатюриста навыки зрительной памяти, композиционного мышления и технического мастерства.

Учебные занятия по выполнению малоформатной живописи включают этапы:

1. *Вводно-аналитический блок* – лекция-презентация, разбор методических образцов и постановка критериев качества; преподаватель объясняет, как при уменьшении формата сохранить пропорции, детализацию и колорит;

2. *Организация рабочего пространства и материалов* – подбор картонов, грунтов, темперной палитры, кистей разного размера и вспомогательных оптических приборов (лупа по необходимости);

3. *Демонстрационно-технологический показ* – пошаговая демонстрация преподавателем подготовки основы, последовательности живописных слоёв и принципов стилизации;

4. *Самостоятельная практическая работа под контролем преподавателя* – студент применяет весь алгоритм выполнения малоформатного живописного этюда, корректируя работу по текущим замечаниям;

4.1. *Подготовительный этап и перенос рисунка* – масштабирование академического этюда, точный перевод контуров на картон, нанесение грунтовки для усиления цветовой насыщенности;

4.2. *Подмалёвок* – обобщённое решение основных тонально-цветовых отношений кроющими мазками или прозрачной прокладкой цвета;

4.3. *Лессировочные слои* – последовательное наложение тонких прозрачных слоёв краски для углубления цвета и моделировки объёма;

4.4. *Детализация и моделировка формы* – тщательная прорисовка мелких элементов, акценты бликами, использование кроющих пигментов в светах;

4.5. *Обобщение и декоративная стилизация* – смягчение излишне резких деталей, выравнивание фактуры, усиление орнаментальных и цветовых акцентов в стилистики лаковой миниатюры;

5. *Коллективный и индивидуальный разбор результатов* – экспертная оценка, фиксация ошибок, план дальнейших упражнений; формирование навыка профессиональной рефлексии;

6. *Итоговое оформление и архивирование* – защитная лакировка, подпись, фотосъёмка для портфолио.

Основные этапы процесса создания малоформатного живописного этюда натюрморта в интерьере, демонстрирующие последовательность

выполнения задания, можно проследить на примере конкретной работы студента (рис. 1-5³²). Разделение процесса на стадии (подмалёвок → лессировка → детализация → обобщение) обеспечивает методичное освоение сложной техники, строгую технологическую дисциплину при работе с материалом и гарантирует достижение художественной целостности и выразительности малоформатного живописного этюда.

Рис. 1-5. Панфилец П.Р., студент IV курса специалитета.
Стадии выполнения малоформатного этюда

После переноса рисунка на картон и нанесения грунтовки для усиления насыщенности цветов переходят к этапу подмалёвка, то есть нанесения первых слоёв темперной краски, определяющих основные цветовые пятна будущей живописи. Подмалёвок – это обобщённое решение основных тональных и цветовых отношений, на этом этапе определяется локальный цвет объектов или фона, который наносится как кроющим способом, так и методом лессировки [4, с. 105]. Далее происходит тщательное прорисовывание предметов живописного этюда, проработка мелких деталей и выделение ключевых формообразующих складок. Выполняется нанесение полутонов и первых слоев пробелов посредством лессировочной техники. Лессировка –

³² Рис. 1-8. Фото из архива кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

это техника многослойной живописи, при которой на хорошо просушенный подмалёвок накладываются тонкие прозрачные слои краски [4, с. 107]. Завершающий этап включает нанесение бликов на освещенные участки формы для усиления её выразительности и придания объемности.

На этапе детализации краску чаще всего накладывают более плотными мазками. Используются кроющие пигменты и белила для светлых участков, краску берут густой или средней консистенции.

Студентам объясняют необходимость навыка моделировки мельчайших фрагментов изображения: сначала учат видеть и планировать общую композицию, затем последовательно «углубляться» в детали, не теряя целостности образа. Моделировка, являющаяся завершающим этапом работы над живописным этюдом, представляет собой наиболее сложную и ответственную стадию художественного процесса. Данная техника, базирующаяся на системе светотеневых отношений, служит фундаментальным инструментом для передачи пластического рельефа и создания иллюзии материальной предметности изображаемых форм. По своей сути, моделировка есть специфическая технология визуализации светотени, требующая строгого соответствия колористического решения наносимого пигмента характеристикам источника освещения. Цветовое наполнение каждой моделируемой плоскости диктуется направленностью светового потока и его спектральными особенностями, что обеспечивает оптическое восприятие объемности и пространственной достоверности изображенного предмета [5, с. 122].

Преподаватели учат специальным приёмам имитации фактур: например, штриховка и пунктир для изображения меха, гладкие лессировки для шёлка, мелкие бликовые точки для блеска металла. Из наиболее важных традиционных приемов детализации следует указать мазок, штрих и ретушь кистью. Отмечается, что студент должен уделять большое внимание прорисовке текстур разных материалов – это не только обогащает визуальный образ, но и развивает технику и расширяет арсенал приёмов живописи. Малоформатный живописный этюд и лаковая миниатюра рассматриваются на близком расстоянии, когда требуется наибольшая точность рисунка, высокий уровень живописной техники, законченность изображения.

Завершающая стадия выполнения малоформатного этюда – обобщение. Обобщение означает смягчение слишком резких деталей, которые мешают целостности этюда.

Ключевой навык, формируемый в процессе выполнения малоформатного живописного этюда, – точность масштабирования изображения в миниатюрном формате без искажений. Лицо, пейзаж или узор, должны выглядеть гармонично, уменьшенными копиями реальности, постепенно развивая «чувство масштаба» [8, с. 11].

Учебные задания по созданию малоформатных живописных этюдов формирует у художников-миниатюристов всесторонние профессиональные знания. Рассмотрим, какие задачи решаются на примере некоторых учебных тем.

Малоформатный натюрморт с включением гипсового слепка головы человека (рис. 6) помогает работать с объемом и фактурой в малом формате. Гипсовый слепок требует точного анализа формы и светотени, что позволяет художнику освоить передачу трехмерности на плоской поверхности. Кроме того, упражнение развивает умение сочетать монохромные элементы (гипсовая голова) с цветными (натюрморт), навыки работы с тоном и цветом для передачи светотени, постепенного наращивания тональных отношений, добиваясь передачи объёма формы. Работа ведется на картоне загрунтованным черным тоном и покрытым лаком.

Представленный малоформатный натюрморт с включением гипсового слепка головы человека решает комплекс взаимосвязанных учебно-методических задач, направленных на формирования у студента целостного профессионального видения и практических навыков миниатюрной живописи. В композиционном отношении студент акцентирует внимание на белой матовой форме бюста, уравнивая её диагональной осью скрипки и создавая устойчивую треугольную структуру, в которой свеча и декоративный сосуд выступают дополнительными акцентами и задают ритмическую иерархию деталей. Одновременно моделируется объём: тонкое градуирование полутонов на поверхности гипса демонстрирует освоение приёмов передачи светотени, позволяющих сохранить целостное ощущение формы без потери конструктивной ясности. Фактурное разнообразие постановки – сочетание гладкого гипса, лакированной древесины, металлического сплава, плотной книжной бумаги и бархатистой драпировки – требует дифференцированного живописного языка, что предполагает использование прозрачных и кроющих слоёв, лессировок и моделировки формы, развивает способность передавать материальность предметов при уменьшенном масштабе.

Колористическая задача решается через сопоставление тёплого охристо-коричневого спектра драпировки и инструмента с холодным ультрамариновым фоном, что создает гармоничное тёпло-холодное равновесие и при этом подчёркивает пространственную глубину благодаря постепенному снижению контрастов на дальнем плане. Линейная и воздушная перспектива отрабатываются на примере перспективного сокращения плоскостей скрипки, книг и коробки, плавного снижения контрастов в тени за бюстом, что углубляет понимание студентом правил конструктивного построения предметов в пространстве. Работа в малом формате при сохранении узнаваемости мелких элементов – пуговиц на костюме бюста, складок драпировки, тонких бликов на металле – показывает уверенное владение приёмами миниатюризации без дробления общего пятна (формат работы 15 x 20 см).

Итоговый результат свидетельствует о достигнутом балансе между академической точностью формы и декоративной цельностью цветового решения, отражая готовность студента к более сложным заданиям в области лаковой миниатюры; при этом выявленные незначительные огрехи линейной перспективы предметной плоскости и локальные провалы насыщенности в глубоких тенях указывают направления дальнейшего совершенствования

в части тонко-колористической корректировки и точности конструктивного построения.

Рис. 6. Смирнова Д.Е., студент IV курса специалитета.
Малоформатный натюрморт с включением гипсового слепка головы человека

В процессе работы совершенствуются умения владения художественными материалами (карандашом, темперными красками), точно передавать пропорции, а также свободно владеть лессировкой и мазком.

Лаковая миниатюрная живопись – традиционный художественный промысел, в котором силуэты играют огромную роль. Педагоги вводят понятие «пятно» – силуэтное пятно предмета одного тона. В процессе выполнения малоформатного натюрморта студентов учат видеть этюд в виде групп цветowych пятен – необходимый навык для компоновки сложной сцены в миниатюре.

Рассмотрим особенности выполнения малоформатного этюда фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере (подобный мотив широко представлен в лаковой миниатюрной живописи).

Малоформатный живописный этюд фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере: равномерная проработка всех элементов, проработка орнамента костюма, стилизация изображения,

соотнесенная с приемами конкретного традиционного художественного промысла. Стилизация – приём, позволяющий сохранить выразительность изображения при уменьшенном масштабе. Педагоги уделяют особое внимание тому, чтобы студенты поняли: стилизовать – не значит упростить до примитива, а значит отобрать самое главное и усилить его художественными средствами.

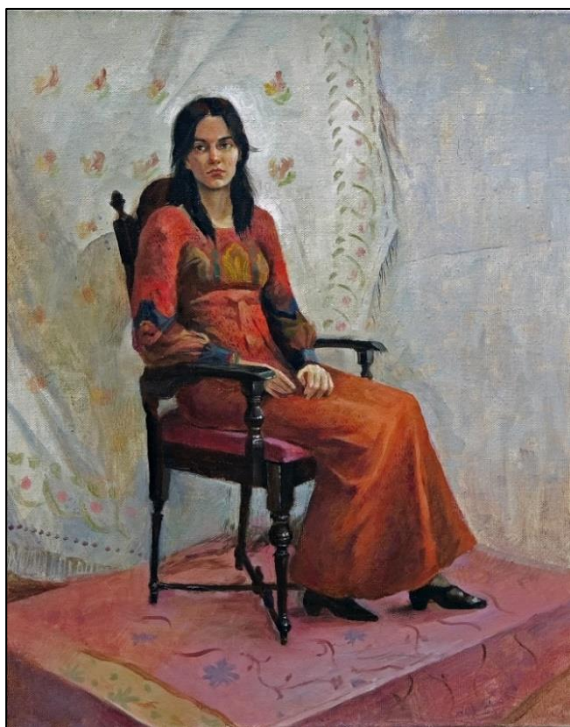

Рис. 7. Перевозчикова С.Г., студент IV курса специалитета.

Академический этюд фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере

Рис. 8. Перевозчикова С.Г., студент IV курса специалитета.

Малоформатный этюд фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере

Малоформатный живописный этюд фигуры натурщицы в русском национальном костюме в интерьере предполагает равномерную проработку всех элементов. В отличие от академического подхода с его отбором степени детализации элементов, в малом формате каждой части композиции уделяется одинаково пристальное внимание. Эта особенность обусловлена спецификой малоформатного этюда, соотнесенной с лаковой миниатюрной живописью, где каждый элемент визуально важен (рис. 8). Выполняя малоформатный этюд, студент соединяет пластику фигуры и специфику национального костюма, работает с силуэтом, орнаментом, характерными позами, вписывая это всё в окружение. Миниатюрный масштаб требует безупречной, острой и живой характеристики образа, выразительности формы, тонкости детали. Результат – цельный образ, который сразу читается как аутентичный [9, с. 4].

Сюжетам произведений лаковой миниатюрной живописи свойственна высокая степень проработки всех элементов, включая фигуру, одежду, орнаменты, предметное окружение и фоновую среду. Даже второстепенные

элементы прописываются с тем же уровнем внимания, что и главные, обеспечивая насыщенность, плотность и декоративную цельность изображения [10, с. 12].

В отличие от академической живописи орнаменты в лаковой миниатюре не упрощаются, а, напротив, становятся выразительными носителями стилистики, настроения и визуального ритма композиции. Это создаёт ощущение «однородного декоративного ковра» и усиливает текстурную насыщенность работы. Элементы ткани, вышивки, ковров, предметов интерьера детализированы столь же тщательно, как и фигура.

Малоформатный живописный этюд выступает эффективным инструментом формирования профессионального навыка тщательного анализа композиционных и колористических решений, поскольку малые размеры этюда концентрируют внимание на наиболее значимых элементах изображения. Этот процесс обусловлен необходимостью выстраивать сложные колористические отношения в условиях ограниченного формата, что требует глубокого понимания принципов распределения визуальных элементов [6, с. 6].

Миниатюрный масштаб изображения предъявляет специфические требования к колористическому решению, в первую очередь, к использованию красок с повышенной яркостью и насыщенностью пигментов. Создание малоформатного этюда зачастую характеризуются сниженной светоносностью, тенденцией к нейтрализации цветового тона и сухостью колорита. Данный феномен объясняется переносом методик, адекватных для живописи среднего формата, в принципиально иную масштабную категорию. При уменьшении физических размеров изображения его визуальная активность закономерно ослабевает, и компенсация этого эффекта достигается исключительно за счет интенсификации цветового звучания, придающей изображению необходимую жизненность. Физика восприятия цвета демонстрирует, что крупная цветовая плоскость сохраняет визуальное воздействие даже при умеренной интенсивности пигментации, в то время как малоразмерное цветовое пятно для достижения сопоставимой выразительности требует значительного увеличения силы тона относительно общепринятых норм.

Эта объективная необходимость в высокой степени насыщенности и яркости колорита напрямую обуславливает требование к исключительной прозрачности применяемых красочных материалов. Формирование палитры для малоформатной живописи должно базироваться на тщательном отборе прозрачных и лессировочных пигментов, поскольку использование кроющих или малопрозрачных красок неизбежно приводит к визуальному эффекту обесцвечиванию, повышенной визуальной плотности и глухости цветового тона. Учитывая специфику восприятия малоформатной работы в режиме близкого, детального рассматривания, свежесть и чистота красочного слоя приобретают критическое значение. Высокохудожественная малоформатная живопись достигает уровня подлинного мастерства лишь в том случае, когда она визуальным образом уподобляется оптически чистой поверхности драгоценного

камня (в миниатюре для достижения этого эффекта применяют вставки из перламутра и живопись по золотой основе), обладая сходными характеристиками светоносности, чистоты тона и общей декоративности, акцентирующей внимание на главных элементах композиции [5, с. 123].

Совокупность перечисленных фактов – улучшение академических оценок студентов, снижение конструктивных ошибок, ускоренное освоение технологических навыков – позволяет обоснованно заключить, что включение малоформатного живописного этюда в логически выверенную цепочку обучения «наблюдение с натуры → миниатюризация мотива» является надёжным инструментом формирования высококвалифицированных специалистов для сферы традиционных художественных промыслов, обеспечивая им устойчивое сочетание технической точности, колористической культуры и композиционной гибкости [8, с. 5].

Выполнение малоформатных живописных этюдов предполагает освоение специфических методов работы с материалами, что требует от обучающихся глубокого понимания физических и химических свойств красок, грунтов, яичной эмульсии и разбавителя. Этот аспект является важным фактором формирования профессиональных компетенций, поскольку знание свойств материалов и умение правильно их применять влияет на достижение высокой точности и эстетической выразительности малоформатных изображений.

Немаловажным аспектом является влияние малоформатного этюда на развитие аналитического мышления, присущего будущему художнику-миниатюристу. Работа над изображением требует от студента выработки умения быстро и точно определять ключевые элементы композиции, что обусловлено необходимостью формирования устойчивой связи между теоретическими представлениями о построении изображения и практическими навыками точного исполнения.

Практический опыт выполнения этюдов свидетельствует, что студенты, выполняющие данное задание, демонстрируют заметное улучшение в умении анализировать и синтезировать информацию о визуальных элементах, что приводит к формированию профессионально значимых навыков [7, с. 10].

Малоформатный живописный этюд обладает существенной методологической значимостью, функционируя как в образовательном контексте, так и в сфере профессиональной художественной практики. В рамках педагогического процесса он выполняет комплексную обучающую функцию: систематическая работа над малоформатным живописным этюдом формирует и развивает такие ключевые навыки, как:

- навык самостоятельно создавать художественный образ на основе имеющегося визуального опыта и знаний;
- навык масштабировать изображение, передавая подлинный масштаб изображаемого объекта, несмотря на его физически малый формат;
- навык достигать высокой степени детализации и моделировки формы;
- навык формирования особой масштабности цветовых отношений в рамках ограниченного пространства изображения;

- навык декоративной стилизации изображения соотнесенной с уникальной стилистикой лаковой миниатюрной живописи.

Функционально малоформатный живописный этюд выполняет роль связующего звена между живописью и лаковой миниатюрой, предоставляя эффективный инструментарий для визуализации и раскрытия художественного образа проектируемого изделия. Такой комплексный подход к формированию профессиональных навыков студентов посредством выполнения малоформатного живописного этюда создает прочную основу для последовательного повышения уровня профессионального мастерства, где техническая виртуозность неразрывно сопряжена с глубиной художественного замысла и его безупречным воплощением.

С учетом рассмотренного можно утверждать, что совершенствование профессиональных навыков студентов, изучающих лаковую миниатюрную живопись, посредством выполнения малоформатных этюдов представляет собой комплексное явление, охватывающее как особенности технического исполнения, так и вопросы организации образовательного процесса в сфере традиционных художественных промыслов.

Выполнение малоформатных живописных этюдов свидетельствует о том, что достижение высоких результатов возможно только в условиях целостной образовательной системы. В такой системе теория и практика неразрывно связаны и дополняют друг друга. Кроме того, важно наличие современного материально-технического обеспечения и квалифицированного профессорско-преподавательского состава вуза. Именно такой комплекс условий является решающим фактором для развития творческих способностей и технического мастерства будущих художников-миниатюристов, что, в свою очередь, имеет принципиальное значение для сохранения и дальнейшего развития культурного наследия России в современных условиях.

Литература

1. Александрова Н. М. Комплекс интегративных методологических подходов к профессиональному образованию в области традиционного прикладного искусства / Н. М. Александрова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 4 (47). – С. 38-46 – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (дата обращения: 02.03.2025).

2. Коханик А. С. Формирование профессиональных компетенций студентов художественно-графического факультета в процессе работы над рисунком и живописью портрета / А. С. Коханик, Н. А. Коханик. – Текст : электронный // Вестник науки. – Тольятти, 2023. – № 10 (67). – С. 207-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-hudozhestvenno-graficheskogo-fakulteta-v-protssesse-raboty-nad-risunkom-i> (дата обращения: 28.05.2025).

3. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы как востребованный тренд современной культуры / В. Ф. Максимович. – Текст :

электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (46). – С. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (дата обращения: 05.04.2025).

4. Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Н. И. Прокофьев. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 158 с. – ISBN 978-5-691-01834-3. – Текст : непосредственный.

5. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для архитектурных вузов и фак / П. П. Ревякин. – Москва : Госстройиздат, 1959. – 223 с. – Текст : непосредственный.

6. Серов П. Е. Декоративная живопись : учебное пособие по декоративной живописи для студентов – будущих художников в области традиционных художественных промыслов России / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 108 с. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Текст : непосредственный.

7. Серов П. Е. Академическая живопись : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 102 с. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Текст : непосредственный.

8. Серов П. Е. Современные информационные и коммуникационные технологии в учебно-творческой деятельности студентов художественных вузов: учебные справочно-информационные материалы для студентов образовательных учреждений традиционного прикладного искусства / П. Е. Серов ; Высшая школа народных искусств – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2016. – 32 с. – ISBN 978-5-906697-07-3. – Текст: непосредственный.

9. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.

10. Уколова Ю. И. Мстёрский миниатюрный рисунок : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина; Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativny`x metodologicheskix podxodov k professional`nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 38-46 – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (data obrashheniya: 02.03.2025).
2. Koxanik A. S. Formirovanie professional`ny`x kompetencij studentov xudozhestvenno-graficheskogo fakul`teta v processe raboty` nad risunkom i zhivopis`yu portreta / A. S. Koxanik, N. A. Koxanik. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik nauki. – Tol`yatti, 2023. – № 10 (67). – S. 207-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-hudozhestvenno-graficheskogo-fakulteta-v-protsesse-raboty-nad-risunkom-i> (data obrashheniya: 28.05.2025).
3. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vostrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 05.04.2025).
4. Prokof`ev N. I. Zhivopis`. Texnika zhivopisi i texnologiya zhivopisny`x materialov : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po special`nosti «Izobrazitel`noe iskusstvo» / N. I. Prokof`ev. – Moskva : VLADOS, 2010. – 158 s. – ISBN 978-5-691-01834-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Revyakin P. P. Texnika akvarel`noj zhivopisi: uchebnoe posobie dlya arxitekturny`x vuzov i fak / P. P. Revyakin. – Moskva : Gosstrojizdat, 1959. – 223 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis` : uchebnoe posobie po dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Serov P. E. Akademicheskaya zhivopis` : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 102 s. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Serov P. E. Sovremenny`e informacionny`e i kommunikacionny`e texnologii v uchebno-tvorcheskoj deyatel`nosti studentov xudozhestvenny`x vuzov: uchebny`e spravochno-informacionny`e materialy` dlya studentov obrazovatel`ny`x uchrezhdenij tradicionnogo prikladnogo iskusstva / P. E. Serov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 32 s. – ISBN 978-5-906697-07-3. – Tekst: neposredstvenny`j.
9. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki

«Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A., e-mail: serov_p@mail.ru

Development of professional skills through execution of small-format studies in the field of lacquer miniature painting

Abstract. The article is devoted to investigating the impact of executing small-format painting studies on enhancing the professional skills of students studying lacquer miniature painting. The main objective lies in analyzing approaches that facilitate the integration of academic knowledge and practical skills during the training process for lacquer miniature painting students. By employing a methodology based on performing studies from nature, the author explores how this approach contributes to developing analytical thinking, technical precision and creative interpretation of artistic imagery.

Keywords: lacquer miniature, small-format study, professional skills, artistic thinking, technological literacy, integration of theory and practice, traditional art crafts, educational methodologies.

The contemporary sociocultural environment is characterized by an increasing interest in preserving and developing Russia's traditional cultural heritage. In the context of modern educational processes, there arises a need to enhance students' professional skills through various methodologies that promote comprehensive development of their creative potential [3, p. 11].

The relevance of this study stems from the necessity to identify effective pedagogical approaches that not only improve the technique of creating small-format painting sketches but also contribute to the formation of aesthetic taste, analytical abilities and the skill of interpreting traditional artistic motifs within a contemporary context. The aim of the research is to investigate the influence of executing small-format studies on the development of professional skills among students studying lacquer miniature painting.

Improving the professional skills of students studying lacquer miniature painting through the creation of small-format painting studies represents a complex challenge encompassing diverse aspects of forming artistic thinking and technological literacy aimed at preparing future miniaturist artists.

Implementing an integrative approach in professional art education, particularly in the field of traditional art crafts, is a key condition for overcoming the gap between theoretical knowledge, technological proficiency and creative thinking of students.

Interdisciplinary connections at the level of higher education are regarded by many researchers as an effective pedagogical method contributing to the formation of learners' holistic view of the world and the development of universal

competencies.

In the area of traditional art crafts, N.M. Aleksandrova notes that integration has been one of the central ideas implemented in vocational education for several years. She identifies a set of integrative methodological approaches applied in professional education in the sphere of traditional art crafts: regional-historical, artistic-technological, integrative-modular, invariant-variable, practice-oriented and interdisciplinary.

The artistic-technological approach, in particular, establishes a connection between the artistic and technological activities of students, emphasizing the compatibility of their practical acquisition. It is precisely within this framework that the integration of painting techniques into teaching lacquer miniatures finds its justification. The validity of using small-format studies is confirmed by the classification of integrative approaches proposed by N.M. Aleksandrova [1, p. 41]. Performing studies in a small-format contributes to the implementation of a practice-oriented approach aimed at successful mastery of knowledge, skills and abilities.

Academic painting, as a discipline grounded in direct observation of nature, develops visual accuracy, coloristic literacy and plastic form analysis skills (Fig. 7).

An academic approach to completing painted studies from life involves the following steps:

- distribution of detail intensity — objects closer to the viewer receive more detailed treatment [2];
- emphasis on primary elements with generalization of secondary ones – clear highlighting of focal points while softening peripheral areas;
- creation of spatial depth – achieved through contrast between foreground clarity and background blurriness.

The academic and small-format study complement each other in educational practice and are successfully utilized in the training of miniature painters who master various means of expression.

At the core of the unique stylistics of lacquer miniature painting lies the synthesis of iconographic technical and stylistic methods combined with compositional structure, secular thematic narratives, figural movements inherited from academic painting.

Artists working in lacquer miniature painting create artistic images not directly from nature but rather relying on visual memory, artistic imagination and thoroughly studied sources. An academic study from nature serves as such a source of information when drawing a small-format sketch. Through this exercise, students acquire the ability to work from memory and mental representation, supported by collected observational material.

Traditional themes in lacquer miniature painting include scenes and images that are difficult or impossible to accurately reproduce either from nature or in staged compositions (historical and religious events, fairy-tale and epic subjects, scenes from folk life).

Given the necessity to ensure historical and cultural authenticity, students conduct thorough preliminary research: they execute studies from nature, study literary and folklore sources, historical illustrations, old engravings, collections of

costumes and decorative-applied art items. This gathered material forms the foundation for creating artistically convincing and stylistically accurate compositions. If an artist lacks personal experience or immediate memories related to the subject he intends to depict, he delves deeper into the research process, enabling him to correctly convey all necessary details and nuances of the epoch or folkloric context. The skill of collecting and utilizing materials for producing works of lacquer miniature painting is developed through the process of working on small-format painting studies.

Since the late sixteenth century and up until the twentieth century, an established method emerged in artistic practice where a painter would first create an empirical “bank of visual data”: he executed studies of human figures, costume elements, landscape and architectural backgrounds and recorded characteristic typologies and expressive poses in albums. Subsequently, already in the studio setting, the artist relied on these observations, activating associative memory and creative imagination, to synthesize the visual material comprehensively, resulting in a unified composition. Creating an artistic image required not only a high level of visual memory but also the capacity to mentally reconstruct and supplement natural impressions. Unsurprisingly, academic curricula included special exercises aimed at developing memory, focused on systematically training the ability to reproduce objects from mental representations, which in turn formed the basis for subsequent creative experiments among students.

As a result of practicing small-format studies, students develop the skill of independently creating an artistic image based on existing visual experiences and acquired knowledge. This ability is directly linked to the development of compositional thinking: being able to mentally structure a composition signifies thinking creatively in terms of visual imagery.

Teaching experience with students studying miniature painting shows that activities based on visual memory do not oppose direct drawing from nature but, instead, naturally arise from it and require systematic reinforcement through empirical observations. Therefore, the formation of a fully-fledged miniature painter implies unity of these two operations: the initial stage is characterized by detailed investigation of objective reality, followed by its creative transformation. Thus, the described unity of two types of assignments (academic and small-format study) ensures maximum educational effect: the student acquires both technical competence, enhanced observational skills and the ability to implement ideas independently of having a visual prototype. It follows that the didactic value of small-format painting exercises lies in preparing the learner for independent creative activity, shaping him/her as a researcher who thinks in categories of color and form, rather than as a passive copier of reality. This, in turn, determines the status of this assignment as an indispensable link in the academic system of art education. Within the framework of an academic art school, direct study of nature is inextricably linked to systematic work with preparatory visual materials (academic studies, sketches, drawings), forming a unified methodology in which both components mutually complement and reinforce each other. Integration of direct observation, analytical reproduction based on nature studies and memorization ensures verisimilitude,

compositional integrity and thematic richness of lacquer miniature paintings.

A *small-format painting study* is a miniature-sized academic painting task performed by a student not directly from nature but based on previously created academic studies from nature and compiled visual materials (sketches, drafts, reproductions). It acts as a bridge between academic schooling and the technological techniques and style of lacquer miniature painting, requiring precise scaling of shapes, a high degree of detailing, intense coloring and decorative stylization. Consequently, it fosters the skills of visual memory, compositional thinking and technical expertise in a miniature painter.

Training sessions on small-format painting involve the following stages:

1. *Introductory analytical block* – lecture-presentation of the task, analysis of methodological examples and establishment of quality criteria; the instructor explains how to maintain proportions, detail and coloration when reducing the format size;

2. *Organization of work space and materials* – preparation of work tables, selection of cardboards, grounds, tempera palette, brushes of different sizes and auxiliary optical instruments (magnifying glass if needed);

3. *Demonstration-technological presentation* – step-by-step demonstration by the instructor of base preparation, sequence of painting layers and principles of stylization;

4. *Independent practical work under instructor's supervision* – the student applies the entire algorithm for executing a small-format painting study, making adjustments according to ongoing feedback;

- 4.1 *Preparatory stage and drawing transfer* – scaling down the academic study, precise transfer of contours onto cardboard, application of groundwork to enhance color saturation;

- 4.2 *Underpainting ('Podmalyovok')* – generalized resolution of basic tonal-color relationships using opaque strokes or transparent color overlay;

- 4.3 *Glazing layers* – sequential application of thin transparent paint layers to deepen colors and model volume;

- 4.4 *Detailing and form modeling* – meticulous rendering of fine details, accentuation with highlights, use of opaque pigments in light areas;

- 4.5 *Generalization and decorative stylization* – softening overly sharp details, evening out texture, intensifying ornamental and color accents in the style of lacquer miniature;

5. *Collective and individual analysis of results* – expert evaluation, identification of errors, planning further exercises; development of professional reflection skills;

6. *Final finishing and archiving* – protective varnishing, signing, photography for portfolio compilation.

The main stages of creating a small-format still-life interior painting study, illustrating the sequence of task execution, can be traced through the example of

a specific student's work (Fig. 1–8³³). Dividing the process into stages (underpainting → glazing → detailing → generalizing) provides a systematic way to master complex techniques, maintains strict technological discipline in handling materials and guarantees achieving artistic coherence and expressiveness in small-format painting studies.

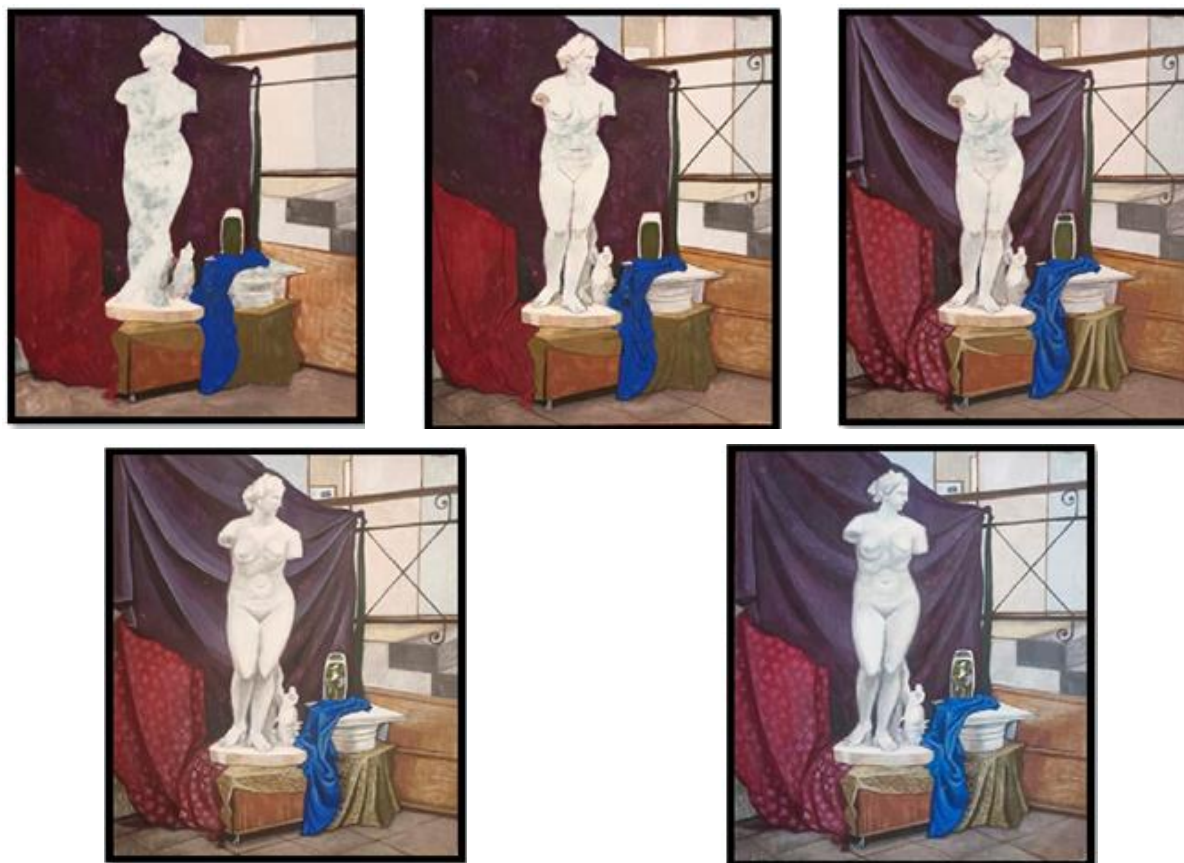

Fig. 1–5. Panfilets P.R., specialty program student, year IV.
Stages of small-format study execution

After transferring the drawing onto the board and applying a primer to enhance color saturation, the next stage is underpainting, i.e., laying down the first layers of tempera paint to define the major color spots of the future painting. Underpainting is a generalized solution of the main tonal and color relations; at this stage, the local color of objects or background is determined, applied both as covering strokes and by glazing technique [4, p. 105]. Next comes careful rendering of the subjects in the painting study, working out fine details and highlighting key form-defining folds. Intermediate tones and first layers of gaps are applied using glazing technique. Glazing is a multilayered painting technique in which thin transparent layers of paint are applied to a well-dried underpainting [4, p. 107]. The final stage includes applying highlights to illuminated parts of the form to enhance its expressiveness and give it volume.

During the detailing phase, paint is usually applied with denser brushstrokes.

³³ Figs. 1-8. Photos from the archive of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts.

Opaque pigments and white paint are used for lighter areas and the consistency of the paint varies from thick to medium.

Students are taught the importance of modeling minute fragments of the image: initially learning to see and plan the overall composition, then progressively “delve” into details without losing the integrity of the image. Modeling, representing the concluding stage of work on a painting study, constitutes the most challenging and responsible phase of the artistic process. Based on the system of chiaroscuro relationships, this technique serves as a fundamental tool for conveying plastic relief and creating the illusion of tangible objectivity of depicted forms. Modeling, in essence, is a specialized technology for visualizing light and shadow, demanding strict correspondence between the coloristic solution of the applied pigment and the characteristics of the light source. The chromatic content of every modeled plane is dictated by the directionality of the light flow and its spectral features, ensuring optical perception of volumetricity and spatial credibility of the depicted object [5, p. 122].

Teachers instruct students in special techniques for simulating textures: for instance, hatching and stippling for fur depiction, smooth glazes for silk, tiny highlight dots for metal shine. Among the most important traditional detailing techniques are stroke, hatch mark and retouching with a brush. It is noted that the student should pay significant attention to texturing different materials – this not only enriches the visual image but also enhances technique and expands the repertoire of painting methods. A small-format painting study and lacquer miniature are viewed close-up, necessitating utmost drawing accuracy, advanced painting technique and completeness of the image.

The final stage of executing a small-format study is generalization. Generalization entails softening overly harsh details that detract from the overall cohesion of the study.

A key skill developed during the execution of a small-format painting study is the precise scaling of the image in miniature format without distortion. Faces, landscapes or patterns must appear harmonious, reduced replicas of reality, gradually cultivating a “sense of scale” [8, p. 11].

Educational tasks involving the creation of small-format painting studies equip miniature painters with comprehensive professional knowledge. Let's examine what objectives are addressed through some sample educational topics.

A small-format still life incorporating a plaster cast of a human head (Fig. 6) helps to work with volume and texture in a miniature format. The plaster cast requires precise analysis of shape and shading, allowing the artist to master the depiction of three-dimensionality on a flat surface. Additionally, this exercise develops the ability to combine monochromatic elements (plaster head) with colored ones (still life), honing skills in tone and color usage for rendering shadows and highlights, gradually building up tonal relationships to achieve the impression of form volume. The work is carried out on black-primed cardboard covered with lacquer.

Fig. 6. Smirnova D.E., specialty program student, year IV.
Small-format still life incorporating plaster cast of human head

This small-format still life featuring a plaster cast of a human head addresses a range of interconnected educational and methodological challenges aimed at developing the student's comprehensive professional vision and practical skills in miniature painting. Compositionally, the student focuses on the matte white form of the bust, balancing it with the diagonal axis of the violin and creating a stable triangular structure, where the candle and decorative vessel serve as additional accents, establishing a rhythmic hierarchy of details. Simultaneously, volume is modeled: subtle gradations of halftones on the plaster surface demonstrate mastery of light-and-shadow rendering techniques, maintaining a coherent sense of form without compromising structural clarity. The varied textures of the setup – a combination of smooth plaster, lacquered wood, metallic alloy, dense book paper and velvety drapery – require differentiated painting language, involving the use of transparent and opaque layers, glazes and form modeling. This process develops the ability to convey the materiality of objects at a reduced scale.

The coloristic task is resolved through juxtaposing the warm ocher-brown spectrum of the draping and instrument against the cool ultramarine background, creating a harmonious warm-cool balance and simultaneously emphasizing spatial depth due to gradual reduction of contrasts in the distant planes. Linear and aerial perspective are practiced through the example of foreshortened surfaces of the violin, books and box, along with the gentle decrease of contrasts in the shadow

behind the bust, thus deepening the student's understanding of constructive rules for arranging objects in space. Working in a small format while retaining recognizable small details – the buttons on the bust's suit, fabric creases, delicate reflections on metal – demonstrates confident command of miniaturization techniques without fragmenting the overall spot (work format 15 x 20 cm).

The final outcome demonstrates a balanced achievement between academic precision of form and decorative wholeness of color solution, reflecting the student's readiness for more complex tasks in lacquer miniature painting. However, minor flaws identified in linear perspective of the object plane and localized losses of saturation in deep shadows indicate directions for further improvement regarding subtle color correction and constructional accuracy.

Through the course of work, students refine their skills in handling art materials (pencil, tempera paints), accurately capturing proportions and freely managing glazing and brushstroke techniques. Lacquer miniature painting is a traditional art craft where silhouettes play a crucial role. Educators introduce the concept of "*spot*" – a silhouette spot of a single-tone object. During the execution of a small-format still life, students learn to perceive the study as groups of color spots – a vital skill for composing intricate scenes in miniature.

Let's consider the peculiarities of executing a small-format study of a female figure dressed in Russian national costume in an interior setting (such a motif is widely represented in lacquer miniature painting).

Small-format painting study of a female figure in Russian national costume in an interior setting: uniform elaboration of all elements, detailing of costume ornamentation, stylistic adaptation aligned with the techniques of a specific traditional art craft. Stylization is a technique that allows maintaining the expressiveness of an image despite its reduced scale. Teachers emphasize that students understand: stylization does not mean simplification to primitivism, but rather selecting the essential elements and enhancing them through artistic means.

A small-format painting study of a female figure in Russian national costume in an interior setting assumes uniform elaboration of all elements. Unlike the academic approach with its selective emphasis on element detail, in a small format, equal attention is given to every part of the composition. This feature is conditioned by the specificity of small-format studies associated with lacquer miniature painting, where each element is visually significant (Fig. 8). Executing a small-format study, the student combines the plasticity of the figure with the distinctiveness of the national costume, working with silhouettes, ornaments, typical poses, integrating them into the surroundings. The miniature scale demands flawless, sharp and lively characterization of the image, expressiveness of form and delicacy of detail. The result is a complete image immediately recognized as authentic [9, p. 4].

Lacquer miniature paintings are characterized by a high degree of refinement of all elements, including figures, clothing, ornaments, surrounding objects and background settings. Even secondary elements are rendered with the same level of attention as the main ones, providing density, richness and decorative coherence to the image [10, p. 12].

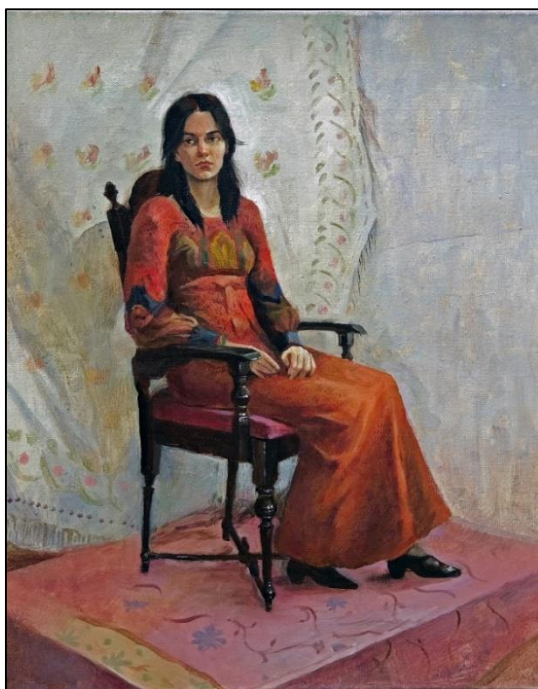

Fig. 7. Perevozchikova S.G., Specialty program student, year IV. Academic study of female figure in Russian national costume in interior setting.

Fig. 8. Perevozchikova S.G., Specialty program student, year IV. Small-format study of a female figure in Russian national costume in an interior setting.

Unlike academic painting, ornaments in lacquer miniatures are not simplified but become expressive carriers of style, mood and visual rhythm of the composition. This creates a sensation of a "uniform decorative carpet", enhancing the textural richness of the work. Fabric elements, embroideries, carpets and interior objects are detailed just as carefully as the figure itself.

A small-format painting study serves as an efficient tool for developing professional skills in thorough analysis of compositional and coloristic solutions since its limited dimensions focus attention on the most significant elements of the image. This process is driven by the necessity to construct complex coloristic relationships within restricted formats, which demands profound comprehension of principles governing the distribution of visual elements [6, p. 6].

The miniature scale of the image imposes specific requirements on coloristic decisions, primarily concerning the use of bright and highly saturated pigments. Often, small-format studies exhibit reduced luminosity, neutralization of color tones and dryness of color scheme. This phenomenon results from transferring methods suitable for mid-size painting into a fundamentally different scale category. When physical dimensions are reduced, the visual activity of the image predictably diminishes and compensation for this effect is achieved solely through intensification of color resonance, endowing the image with necessary liveliness. Color perception physics illustrates that large color fields retain visual impact even with moderate pigment intensity, whereas small-format color patches require significantly increased tone strength relative to standard norms to achieve comparable expressiveness.

This objective requirement for high levels of color saturation and brightness

directly conditions the demand for exceptional transparency of the applied paint materials. Palette formation for small-format painting should be based on rigorous selection of transparent and glazing pigments because the use of opaque or semi-transparent paints inevitably leads to a visual effect of discoloration, increased visual density and dullness of color tone. Given the specific mode of perceiving small-format works through close, detailed examination, freshness and purity of the paint layer assume critical significance. High-quality small-format painting achieves true mastery only when it visually resembles the optically pure surface of precious stones (in miniature, inserts made of mother-of-pearl and painting on gold leaf are often employed to achieve this effect), possessing similar characteristics of luminosity, tone purity and overall decorative appeal that draw attention to the principal elements of the composition [5, p. 123].

The cumulative evidence presented – improved academic performance, fewer structural mistakes, faster acquisition of technical skills – allows us to conclude logically that incorporating small-format painting studies into a structured learning chain ("observation from nature → miniaturization of motive") is a reliable tool for nurturing highly qualified specialists in traditional art industries. This approach ensures a sustainable combination of technical precision, coloristic culture and compositional flexibility [8, p. 5].

Executing small-format painting studies involves acquiring specific methods of working with materials, which requires learners to have a deep understanding of the physical and chemical properties of paints, primers, egg emulsion and diluents. This aspect is a crucial factor in developing professional competencies, as knowledge of material properties and the ability to apply them properly affect the achievement of high precision and aesthetic expressiveness in small-format images.

Another important aspect is the impact of small-format studies on the development of analytical thinking inherent in future miniature painters. Working on an image requires students to cultivate the ability to quickly and accurately determine key compositional elements, stemming from the necessity to establish a strong connection between theoretical concepts about constructing an image and practical skills of precise execution.

Practical experience in executing studies indicates that students undertaking this task show noticeable improvements in their ability to analyze and synthesize information about visual elements, leading to the formation of professionally valuable skills [7, p. 10].

A small-format painting study holds substantial methodological significance, functioning both in the educational context and in professional artistic practice. Within the pedagogical process, it performs a comprehensive instructional function: systematic work on small-format painting studies forms and develops key skills such as:

- skill to independently create an artistic image based on available visual experience and knowledge;
- skill to scale the image, conveying the actual scale of the depicted object despite its physically small format;
- skill to achieve a high degree of detail and form modeling;

- skill to form a distinctive scalability of color relationships within the confined space of the image;
- skill to decoratively stylize the image in alignment with the unique stylistics of lacquer miniature painting.

Functionally, a small-format painting study serves as a connecting link between painting and lacquer miniature, offering an effective toolset for visualizing and revealing the artistic design of the intended product. Such a comprehensive approach to developing students' professional skills through executing small-format painting studies lays a solid foundation for consistent enhancement of professional proficiency, where technical virtuosity is inherently connected with the depth of artistic conception and its impeccable realization.

Considering the above, we can assert that improving the professional skills of students studying lacquer miniature painting through the execution of small-format studies represents a multifaceted phenomenon encompassing both technical execution features and issues of organizing the educational process in the realm of traditional art crafts.

Execution of small-format painting studies indicates that achieving high results is possible only within a comprehensive educational system. In such a system, theory and practice are inseparably linked and complement each other. Furthermore, it is crucial to have modern material and technical support and a competent faculty. This very complex of conditions is decisive for developing creative abilities and technical skills of future miniature painters, which, in turn, is of paramount importance for preserving and further advancing Russia's cultural heritage in today's context.

References

1. Aleksandrova N. M. Kompleks integrativny`x metodologicheskix podxodov k professional`nomu obrazovaniyu v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 4 (47). – S. 38-46 – DOI: 10.24412/2619-1504-2023-4-38-46 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_4/2023-04-07.pdf (data obrashheniya: 02.03.2025).
2. Koxanik A. S. Formirovanie professional`ny`x kompetencij studentov xudozhestvenno-graficheskogo fakul`teta v processe raboty` nad risunkom i zhivopis`yu portreta / A. S. Koxanik, N. A. Koxanik. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik nauki. – Tol`yatti, 2023. – № 10 (67). – S. 207-211. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnyh-kompetentsiy-studentov-hudozhestvenno-graficheskogo-fakulteta-v-protsesse-raboty-nad-risunkom-i> (data obrashheniya: 28.05.2025).
3. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak vobrebovanny`j trend sovremennoj kul`tury` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (46). – S. 10-17. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-02.pdf (data obrashheniya: 05.04.2025).

4. Prokof'ev N. I. Zhivopis'. Teknika zhivopisi i texnologiya zhivopisny'x materialov : uchebnoe posobie dlya studentov vy'sshix uchebny'x zavedenij, obuchayushhixsya po special'nosti «Izobrazitel'noe iskusstvo» / N. I. Prokof'ev. – Moskva : VLADOS, 2010. – 158 s. – ISBN 978-5-691-01834-3. – Tekst : neposredstvenny'j.

5. Revyakin P. P. Teknika akvarel'noj zhivopisi: uchebnoe posobie dlya arxitekturny'x vuzov i fak / P. P. Revyakin. – Moskva : Gosstrojizdat, 1959. – 223 s. – Tekst : neposredstvenny'j.

6. Serov P. E. Dekorativnaya zhivopis' : uchebnoe posobie po dekorativnoj zhivopisi dlya studentov – budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov Rossii / P. E. Serov ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 108 s. – ISBN 978-5-906697-52-3. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Serov P. E. Akademicheskaya zhivopis' : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly» / P. E. Serov ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 102 s. – ISBN 978-5-907193-32-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Serov P. E. Sovremennye informacionnye i kommunikacionnye texnologii v uchebno-tvorcheskoj deyatel'nosti studentov xudozhestvenny'x vuzov: uchebny'e spravочно-informacionnye materialy' dlya studentov obrazovatel'ny'x uchrezhdenij tradicionnogo prikladnogo iskusstva / P. E. Serov ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv – Sankt-Peterburg : VShNI, 2016. – 32 s. – ISBN 978-5-906697-07-3. – Tekst: neposredstvenny'j.

9. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly' (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' / Yu. I. Ukolova; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny'j.

10. Ukolova Yu. I. Mstyorskij miniatyurny'j risunok : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly' (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina; Mstyorskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny'j.

Платонова О.Н., кандидат технических наук, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, кор. 2, e-mail: ol.smirnova76@gmail.com

Platonova O.N., candidate of technical sciences, lecturer at the department of professional disciplines of the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, Musy Jalil str., 115573, Moscow, 14, room 2, e-mail: ol.smirnova76@gmail.com

Швецова О.В., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14, кор.2, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Shvetsova O.V., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer at the department of professional disciplines of the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, Musy Jalil str., 115573, Moscow, 14, room, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

**Взаимосвязь традиций и инноваций в содержании обучения
художественной вышивке
Interrelation of traditions and innovations in the content
of artistic embroidery training**

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвящённого обновлению содержания обучения художественной вышивке в системе непрерывного высшего образования в Российском университете традиционных художественных промыслов. Обоснована взаимосвязь традиционных техник и современных образовательных решений, способствующих развитию проектного мышления будущих художников традиционного прикладного искусства. Определены методические принципы интеграции традиционных и инновационных аспектов содержания обучения студентов, доказана целесообразность вариативного моделирования. Охарактеризованы формы включения художественной вышивки в конструкцию изделия как элемента художественно-проектной деятельности. Научно обоснована роль взаимодействия педагога и студентов в формировании профессиональных компетенций обучающихся.

Ключевые слова: вариативность художественных техник и технологий, взаимосвязь традиций и инноваций, культурно-исторический подход, моделирование, образовательная программа, проектное мышление, традиционные техники художественной вышивки.

Abstract. The article presents the results of a theoretical-experimental study dedicated to updating the content of art embroidery education within the continuous

higher education system at the Russian university of traditional art crafts. From the perspective of cultural-historical approach, the interrelation between traditional techniques and modern educational solutions that promote the development of project-based thinking in future artists of traditional applied arts is substantiated. Methodological principles for integrating traditional and innovative aspects of students' training content have been defined and the expediency of variable modeling has been proven. The research findings are described within the framework of an academic assignment. Forms of incorporating artistic embroidery into product design as an element of creative-design activity are characterized. The scientifically grounded role of teacher-student interaction in developing professional competencies among learners is presented.

Keywords: variability of artistic techniques and technologies, interrelation of traditions and innovations, cultural-historical approach, modeling, educational program, project thinking, traditional techniques of artistic embroidery.

Актуальность подготовки высококвалифицированных кадров для обеспечения стратегических целей разных отраслей экономики и социальной сферы, способных обеспечить развитие ключевых отраслей культуры, обозначена в Указе Президента Российской Федерации № 343 от 12 мая 2023 г. «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» [10]. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» акцентирует внимание на интеграции науки, образования и искусства, закладывающих основу для понимания общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям системы традиционных духовно-нравственных ценностей, составляющих ядро российской самобытности [11]. Необходимость разработки и внедрения образовательных решений, сочетающих традиционные и инновационные подходы, ориентированные на совершенствование профессионализма обучающихся и воспитание граждан России, сохраняющих и развивающих историко-культурное наследие подчёркивается в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2025 г. [8] и в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 3051 [9].

В условиях модернизации отечественного образования возрастает значимость образовательных программ по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы в системе высшего образования. Одновременно выявляются аспекты, требующие согласования между обучением традиционным техникам художественной вышивки и их применением в современных моделях одежды, аксессуарах и предметах интерьера.

Существенный вклад в сохранение и развитие традиционных художественных промыслов, в том числе и вышивки, как неотъемлемой части духовной культуры, внесла академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения М. А. Некрасова [7].

В Российском университете традиционных художественных промыслов накоплен значительный опыт научных исследований в области традиционного

прикладного искусства, включая вопросы обучения художественной вышивке в системе непрерывного образования. Академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор В. Ф. Максимович рассматривает традиционную вышивку как важнейший компонент культурного кода России [5]. Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович «Инновационная система непрерывного многоуровневого профессионального образования в традиционных художественных промыслах» послужила основой для разработки многочисленных диссертационных исследований, в т.ч. посвященных формированию проектной культуры студентов, обучающихся конкретным видам традиционного прикладного искусства [1; 6].

Е.В. Сайфулина анализирует текущее состояние и тенденции развития непрерывного художественного образования, акцентируя внимание на «необходимости выработки целостной структуры непрерывного высшего образования в области художественной вышивки» [12, с. 89]. С.Ю. Камнева акцентирует внимание на педагогическом потенциале художественной вышивки, который обеспечивает формирование ценностных ориентиров, подчёркивая её значение для развития целостного мировоззрения обучающихся [2]. О.В. Швецова фокусирует внимание на важности сохранения художественных традиций при обучении исполнительскому мастерству в области художественной вышивки, критериях отбора оптимальных видов художественной вышивки, технологии, техники и приемов исполнения [13].

В рамках исследования внимание сосредоточено на разработке и обосновании системы методических принципов, позволяющих выстраивать содержательную взаимосвязь между традиционными техниками (в частности, техникой «владимирские верхошвы») и современными приёмами моделирования изделий.

В основе работы лежит предположение о том, что совместная педагогическая деятельность двух преподавателей по взаимосвязанным дисциплинам: «Исполнительское мастерство» и «Моделирование с художественной вышивкой», способствует более глубокому освоению студентами искусства художественной вышивки, развитию визуально-композиционного мышления и формированию устойчивых проектных навыков у обучающихся.

Исследование проведено на базе Института традиционного прикладного искусства – московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов – с участием студентов, обучающихся по профилю: Моделирование с художественной вышивкой (направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы).

В рамках образовательного процесса особое внимание уделяется как поиску современных форм подачи традиционного материала и вариативной интерпретации орнаментальных мотивов, так и формированию продуктивного педагогического взаимодействия при выполнении практических заданий.

Художественная практика, согласно Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву рассматривается как форма освоения культурных кодов и способов мышления [3]. Это позволяет сместить акцент с формального повторения техники на её интерпретацию в рамках проектной деятельности.

Проектное мышление понимается как способность анализировать орнамент как композиционно-структурный элемент; находить пути его функциональной и эстетической взаимосвязи с формой изделия; создавать новые художественные решения при сохранении стилистики и техники художественной вышивки.

Практико-ориентированность образовательного процесса требует разработки заданий, в которых художественная вышивка становится отправной точкой моделирования.

Этапы выполнения проекта:

1. *Анализ купона, декорированного вышивкой как источника проектной идеи.* Студенты работали с купоном, декорированным художественной вышивкой в технике «владимирские верхошвы» с сохранением региональной орнаментальной стилистики, размером (60×40 см). Купоны представлены студентам из методического фонда на выбор в 2-х цветах – из черного и серого льна.

2. *Проектирование применения художественной вышивки.*

Обучающимся предложено разработать два варианта включения художественной вышивки:

- как центральный декоративный элемент в полноценном изделии (например, сумка-шопер);
- как конструктивный фрагмент – кокетка или полочка в блузе с вариативностью фасона рукавов и силуэта.

3. *Работа с эскизами и макетированием.*

Студенты представили эскизные решения сумки и блузки, на основе которых преподавателем подобраны и адаптированы лекала из методического фонда (рис. 1-8³⁴). Далее проводилось совместное макетирование изделий, в которые интегрировались вышитые элементы.

Этапы интеграции традиционной вышивки в проектную деятельность студентов структурированы с учётом соответствующих образовательных задач, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций (таблица 1).

Таблица 1.

Этапы интеграции традиционной вышивки в проект изделия и соответствующие учебные задачи

№ п/п	Этап проектной деятельности	Содержание этапа	Рисунки	Учебные задачи
1	Анализ вышивального купона как	Поиск направлений использования вышивки	Рис. 1	Формировать способность к визуально-композиционному анализу

³⁴ Рис. 1-9. Фото автора статьи.

	источника проектной идеи			
2	Разработка эскизов	Варианты: шопер, блузка с вариантами рукавов	Рис. 2, 3, 4, 5	Формирование проектного мышления, художественного вкуса
3	Макетирование: полочка	Размещение вышивки в качестве конструктивного элемента	Рис. 6	Анализ пропорций, освоение элементов моделирования
4	Изготовление изделия (шопер)	Воплощение идеи в виде аксессуара	Рис. 7	Передача концепции портным, анализ соответствия замыслу
5	Изготовление изделия (блузка)	Воплощение в одежде с учетом декоративного элемента	Рис. 8	Передача концепции портным, анализ соответствия замыслу

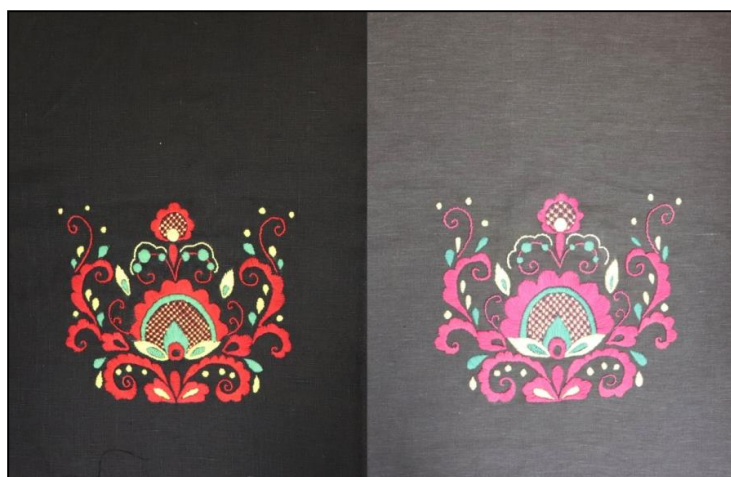

Рис. 1. Купоны, декорированные художественной вышивкой в технике «владимирские верхошвы», в 2-х цветах

Рис. 2. Эскиз сумки-шопера

Рис. 3. Эскиз блузки с рукавом со складками

Рис. 4. Эскиз блузки с рукавом на резинке

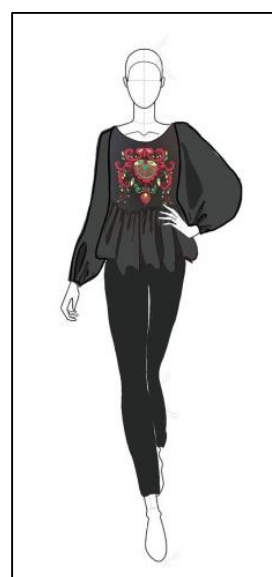

Рис. 5. Эскиз блузки с кокеткой

Рис. 6. Макетирование полочки с вариантами рукавов

Рис. 7. Готовый шопер

Рис. 8. Готовая блузка

Для формирования у студентов способности к осознанному включению традиционных художественных промыслов в проектную деятельность целесообразно опираться на следующие принципы, сформулированными на основе анализа литературы [4] и обобщения опыта реализации учебно-проектных заданий:

- культурной преемственности – сохранение стилистики и техники традиционной художественной вышивки при её интеграции в современные конструктивные решения произведений.
- обоснованного внедрения – интеграция художественной вышивки в конструкцию изделия с учётом формы, функционального назначения и художественно-эстетической выразительности.
- проектной направленности – организация заданий от орнаментального мотива к изделию, способствующая формированию понимания взаимосвязи формы, функции и художественного замысла.
- вариативности решений – создание условий для многообразной интерпретации одного и того же орнаментального мотива при проектировании изделий.
- педагогического соучастия – реализуется через совместное консультирование двух преподавателей – по исполнительскому мастерству и по моделированию одежды с художественной вышивкой. Они выступают наставниками и экспертами в своих сферах, сопровождая проект от начальной концепции до финального макета. Первый преподаватель помогает внедрить технику орнаментальной вышивки, второй же акцентирует внимание на сочетаемости формы изделия с выбранной техникой художественной вышивания.

Практическое воплощение описанных принципов реализовано в рамках проекта, где купон с художественной вышивкой в технике «владимирские верхошвы» стал отправной точкой создания учебных проектных решений.

Каждое задание включало вариативное расположение заданного орнаментального мотива на детали конструкции с учетом композиции и техники художественной вышивки, а также с формы и функции изделия. Таким образом, проектное мышление формировалось в процессе осмысления перевода плоскостного мотива в объемную композицию.

Роль преподавателя в данном процессе заключалась не только в техническом сопровождении, но и в поддержке художественного поиска, что способствовало развитию самостоятельности и формированию проектной позиции студента.

Результаты исследования

В ходе реализации учебного проектного задания апробированы подходы к интеграции традиционной художественной вышивки в современные формы изделий.

Для фиксации результатов составлена таблица 2 с целью классификации форматов интеграции вышивки в произведение в рамках проектной деятельности студентов.

Таблица 2.

Классификация форматов интеграции вышивки
в проектно-конструкторскую деятельность студентов

<i>Формат интеграции</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Возможный тип изделия</i>	<i>Образовательная цель</i>
Как конструктивный элемент	Вышивка встроена в детали кроя (полочка, кокетка)	Блуза, платье	Понимание взаимодействия формы и декора
Как центральный акцент изделия	Вышивка формирует композиционный центр	Сумка	Развитие композиционного мышления
Как модуль для вариативного использования	Один купон используется в разных изделиях	Разные изделия	Формирование гибкости и проектной логики
Как часть концепции изделия	Вышивка несёт смысловую и художественную нагрузку	Авторский проект	Осмысление культурного кода, развитие проектной позиции

Обсуждение результатов исследования

Для получения обратной связи студентам предложено заполнить анкету, результаты которой представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Художественная вышивка как элемент проектной деятельности

№ n/n	Вопросы анкеты	Оценка студентами по 5-балльной шкале												Совокупная удовлетворен- ность %
1	Работа с традиционной техникoй вышивки (владимирские верхошвы) помогла мне лучше понять	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	85,0

	особенности данной техники													
2	Проектное задание было для меня интересным и мотивирующим	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	95,0
3	Проектное задание было для меня интересным и мотивирующим	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	95,0
4	Включение художественной вышивки в форму изделия помогло мне по-новому взглянуть на взаимосвязь декора и конструкции	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	93,3
5	Я научилась видеть несколько вариантов применения одного и того же декоративного мотива	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,0
6	Участие в задании развило мой интерес к самостоятельному художественному поиску, проектированию и конструированию изделий	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	93,3

На основе ответов студентов, представленных в таблице 3, для визуализации результатов составлена диаграмма распределения ответов на вопросы (рис. 9).

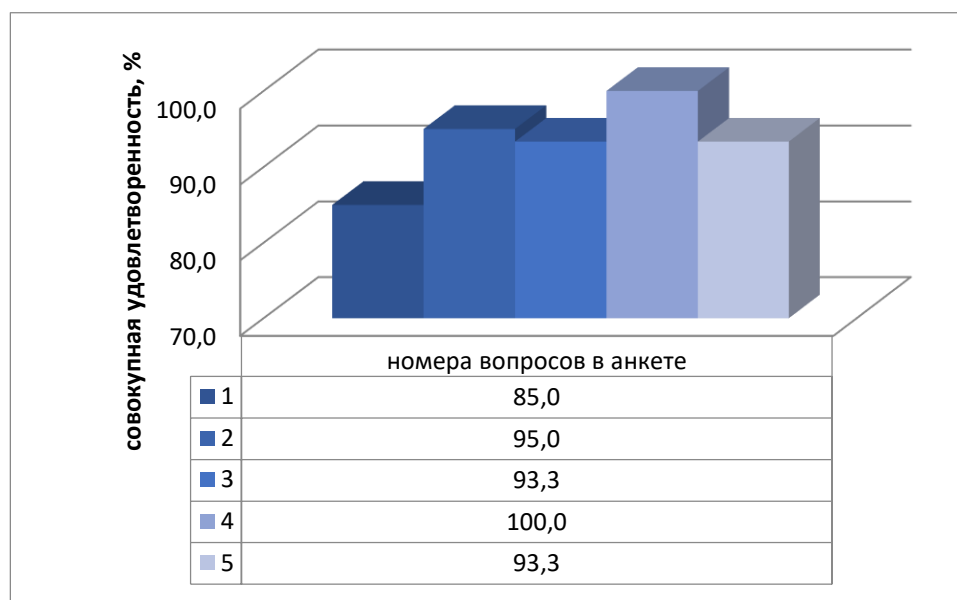

Рис. 9. Процентное распределение ответов студентов в рамках педагогического моделирования

Анализ результатов анкетирования позволил выявить, что включение традиционной художественной вышивки в современные формы изделий способствует

- развитию проектного и художественно-композиционного мышления;
- формированию осознанного отношения к традициям художественных промыслов;
- появлению авторской позиции в процессе создания изделия;
- росту мотивации и вовлечённости обучающихся;
- освоению приёмов вариативного моделирования.

Применение орнаментальных фрагментов с художественной вышивкой проявило себя не только как форма сохранения традиционных техник, но и как ресурс для формирования образного мышления, развития индивидуального художественного стиля и осознанной проектной позиции студентов.

Перспективы дальнейшего исследования

Дальнейшее развитие системы индивидуального и коллективного проектирования открывает несколько перспективных направлений, таких как:

- расширение тематики за счёт включения региональных техник художественной вышивки. Это позволит углубить работу с локальной идентичностью и культурным кодом, формируя у студентов чувство сопричастности к нематериальному наследию своей страны;
- создание учебного фонда на базе студенческих проектов. Включение коллекции изделий и макетов, отражающих вариативные способы интеграции вышивки в конструкцию изделия, обеспечит преемственность учебного материала и станет ресурсом для профессиональных проб, выставочной деятельности и междисциплинарных проектов;
- проведение сравнительных экспериментов с ручной и машинной художественной вышивкой. Выполнение одного проектного задания в двух техниках позволит обучающимся сравнить художественную выразительность, технологические особенности и целесообразность применения каждой из них. Это создаёт условия для осознанного выбора средств художественно-проектной деятельности и расширения профессионального инструментария.

Заключение

Анализ результатов исследования подтвердил, что включение художественной вышивки в конструкцию изделия с опорой на элементы проектного мышления способствует установлению устойчивой взаимосвязи традиционных и инновационных компонентов в содержании обучения моделированию с художественной вышивкой, обеспечивая её актуальность в системе непрерывного художественного образования.

Методические принципы – проектности, вариативности и педагогического соучастия – доказали свою эффективность в рамках экспериментальной проверки. Они обеспечивают содержательную интеграцию традиционных техник и современных форм художественно-проектной деятельности, направленную на развитие профессионального и образного мышления обучающихся.

Литература

1. Ванюшкина Л. М. Научно-педагогическая школа В. Ф. Максимович «Теория и практика непрерывного профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства»: феноменологическая характеристика / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт – Петербург, 2019. – № 2 (28). – С. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – EDN: JJFMRJ – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (дата обращения: 05.05.2025).
2. Камнева С. Ю. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по художественной вышивке / С. Ю. Камнева ; Высшая школа народных искусств. – Москва : ВШНИ, 2022. – 148 с. – ISBN 978-5-907569-17-1. – Текст : непосредственный.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1975. – 130 с. – Текст : непосредственный.
4. Лихачёв Д. С. Земля русская. / Д. С. Лихачёв. – Москва : Эксмо, 2012. – 286 с. – ISBN 978-5-699-77438-8. – Текст : непосредственный.
5. Максимович В. Ф. Воспитание детей и молодежи средствами традиционных художественных промыслов в образовательной практике Высшей школы народных искусств / В. Ф. Максимович. – Текст: непосредственный // Педагогика искусства. – Москва, 2018. – № 1. – С. 55-60. – EDN: YOTDNU.
6. Максимович В. Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2019. – № 3 (30). – С. 7-14. –DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения: 02.04.2025). – EDN: DXQQKH.
7. Некрасова Н. А. Народное искусство как часть культуры : теория и практика / М. А. Некрасова. – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 343 с. : ил. – Текст : непосредственный.
8. Российская Федерация. Президент. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408525335/?ysclid=mc8t34m2hs185367858> (дата обращения: 12.04.2025).
9. Российская Федерация. Правительство. О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2021 г. № 2127-р : распоряжение Правительства РФ от 28 октября 2021 г. № 3051-р // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/402899594/> (дата обращения: 07.04.2025). – Текст : электронный.
10. Российская Федерация. Президент. О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования : указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 343. – Текст : электронный //

ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/406868794/?ysclid=mc8smox36y847521446> (дата обращения: 12.04.2025). – Текст: электронный.

11. Российская Федерация. Президент. Об утверждении Основ государственной культурной политики : указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/70828330/> (дата обращения: 12.04.2025).

12. Сайфулина Е. В. Современное состояние и тенденции развития непрерывного высшего образования в области художественной вышивки / Е. В. Сайфулина. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (41). – С. 89-97. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-89-97. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-11.pdf (дата обращения: 11.02.2025). – EDN: IKCDYQ.

13. Швецова О. В. Современное содержание обучения исполнительскому мастерству в области художественной вышивки / О. В. Швецова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (42). – С. 158-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164. – EDN: VVPQNR – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (дата обращения: 11.04.2025).

References

1. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya karakteristika / L.M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt – Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – EDN: JJFMRJ – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 05.05.2025).

2. Kamneva S. Yu. Ispolnitel'skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennoj vy`shivke / S. Yu. Kamneva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : VShNI, 2022. – 148 s. – ISBN 978-5-907569-17-1. – Текст : neposredstvenny`j.

3. Leont`ev A. N. Deyatel`nost`. Soznanie. Lichnost`. / A. N. Leont`ev. – Moskva : Politizdat, 1975. – 130 s. – Текст : neposredstvenny`j.

4. Lixachyov D. S. Zemlya russkaya. / D. S. Lixachyov. – Moskva : E`ksmo, 2012. – 286 s. – ISBN 978-5-699-77438-8. – Текст : neposredstvenny`j.

5. Maksimovich V. F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v obrazovatel`noj praktike Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv / V. F. Maksimovich. – Текст: neposredstvenny`j // Pedagogika iskusstva. – Moskva, 2018. – № 1. – S. 55-60. – EDN: YOTDNU.

6. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2019. – № 3 (30). – S. 7-14. –DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. –

URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 02.04.2025).
– EDN: DXQQKH.

7. Nekrasova N. A. Narodnoe iskusstvo kak chast' kul'tury : teoriya i praktika / M. A. Nekrasova. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1983. – 343 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

8. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina Federal'nomu Sobraniyu Rossijskoj Federacii ot 29 fevralya 2024 g. – Tekst : e'lektronnyj // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408525335/?ysclid=mc8t34m2hs185367858> (data obrashheniya: 12.04.2025).

9. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo. O vnesenii izmenenij v rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 31 iyulya 2021 g. № 2127-r : rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 28 oktyabrya 2021 g. № 3051-r // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/402899594/> (data obrashheniya: 07.04.2025). – Tekst : e'lektronnyj.

10. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O nekotoryx voprosax sovershenstvovaniya sistemy vy'sshogo obrazovaniya : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 12 maya 2023 g. № 343. – Tekst : e'lektronnyj // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/406868794/?ysclid=mc8smox36y847521446> (data obrashheniya: 12.04.2025). – Tekst : e'lektronnyj.

11. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj kul'turnoj politiki : ukaz Prezidenta RF ot 24 dekabrya 2014 g. № 808. – Tekst : e'lektronnyj // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70828330/> (data obrashheniya: 12.04.2025).

12. Sajfulina E. V. Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya nepreryvnogo vy'sshogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vyshivki / E. V. Sajfulina. – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 89-97. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-89-97. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025). – EDN: IKCDYQ.

13. Shveczova O. V. Sovremennoe sodержanie obucheniya ispolnitel'skomu masterstvu v oblasti xudozhestvennoj vyshivki / O. V. Shveczova. – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 158-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164. – EDN: VVPQNR – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (data obrashheniya: 11.04.2025).

Platonova O.N., candidate of technical sciences, lecturer at the department of professional disciplines of the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, Musy Jalil str., 115573, Moscow, 14, room 2, e-mail: ol.smirnova76@gmail.com

Shvetsova O.V., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer at the department of professional disciplines of the institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, Musy Jalil str., 115573, Moscow, 14, room, e-mail: lutaya.oliya@yandex.ru

Interrelation of traditions and innovations in the content of artistic embroidery training

Abstract. The article presents the results of a theoretical-experimental study dedicated to updating the content of art embroidery education within the continuous higher education system at the Russian university of traditional art crafts. From the perspective of cultural-historical approach, the interrelation between traditional techniques and modern educational solutions that promote the development of project-based thinking in future artists of traditional applied arts is substantiated. Methodological principles for integrating traditional and innovative aspects of students' training content have been defined and the expediency of variable modeling has been proven. The research findings are described within the framework of an academic assignment. Forms of incorporating artistic embroidery into product design as an element of creative-design activity are characterized. The scientifically grounded role of teacher-student interaction in developing professional competencies among learners is presented.

Keywords: variability of artistic techniques and technologies, interrelation of traditions and innovations, cultural-historical approach, modeling, educational program, project thinking, traditional techniques of artistic embroidery.

The relevance of preparing highly qualified personnel capable of ensuring strategic goals across various sectors of economy and social sphere, thus contributing to the development of key areas of culture, was highlighted in Presidential Decree No. 343 dated May 12, 2023, titled “On certain issues concerning improvement of higher education system” [10]. Presidential Decree No. 808 of December 24, 2014, entitled "On approval of fundamentals of state cultural policy", emphasizes the integration of science, education and art, which forms the basis for understanding the public mission of culture as an instrument for transmitting traditional spiritual and moral values to new generations, constituting the core of Russia's unique identity [11]. The necessity of designing and implementing educational solutions combining traditional and innovative approaches aimed at enhancing students' professionalism and nurturing citizens who preserve and develop historical and cultural heritage is emphasized in the President's

Address to the Federal Assembly of the Russian Federation in 2025 [8], as well as in Government Order No. 3051 of October 27, 2021 [9].

In the context of national education reform, the significance of educational programs under the direction 54.03.02 Decorative arts and folk crafts increases within the higher education system. Simultaneously, there arise aspects requiring alignment between teaching traditional artistic embroidery techniques and their application in contemporary clothing models, accessories and interior items.

A significant contribution to preserving and developing traditions of “folk art”, including embroidery, as an integral part of spiritual culture, was made by academician of the Russian academy of arts M.A. Nekrasova, doctor of art studies [7].

The Russian university of traditional art crafts has accumulated considerable experience in conducting scientific research on traditional applied arts, including issues related to teaching artistic embroidery within the framework of lifelong learning systems. Academician of the Russian academy of education V.F. Maksimovich, doctor of pedagogical sciences, professor, regards traditional embroidery as a crucial component of Russia's cultural code and a means of engaging with ethno-cultural heritage [5]. Her scientific-pedagogical school "Theory and practice of lifelong learning" served as the foundation for developing authorial approaches to fostering students' project culture through decorative-applied activities [6]. L.M. Vanyushkina and S.A. Tikhomirov, within this scientific school, argue for the importance of developing students' artistic-project competence in lifelong education through interpreting folk crafts and comprehending them within contemporary aesthetics [1].

E.V. Sayfulina analyzes the current state and trends in continuing fine arts education, emphasizing the need for creating an integrated structure of lifelong higher education in the field of artistic embroidery [12, p. 89]. S.Yu. Kamneva interprets traditional embroidery as a pedagogical instrument facilitating the formation of value orientations and interdisciplinary connections in the educational process, highlighting its significance for shaping students' holistic worldview [2].

O.V. Shvetsova focuses on the importance of preserving traditions and developing new forms of their application in educational projects, which contributes to actualizing cultural heritage in contemporary formats of professional training [13].

Within the scope of the study, attention is focused on developing and justifying a system of methodological principles enabling the establishment of substantive links between traditional techniques (particularly the technique known as 'Vladimir upper stitch') and contemporary methods of product design.

The work is based on the assumption that a thoughtful combination of traditional and innovative elements, involving collaborative efforts of two instructors in interrelated disciplines — "Performance skills" and "Modeling with artistic embroidery" — facilitates deeper acquisition of artistic practices, enhances visual-compositional thinking and cultivates sustainable project skills among students.

The study was conducted at the institute of traditional applied arts, Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, involving students enrolled in the specialization: modeling with artistic embroidery (program area 54.03.02 decorative applied arts and folk crafts). As methodological foundations for teaching modeling with artistic embroidery, we employed analysis of scientific-pedagogical literature, pedagogical design, visual and comparative analyses, as well as experimental assignments implemented within the course "Modeling with artistic embroidery". Feedback from students was obtained via express-reflection (questionnaires).

Within the educational process, particular emphasis is placed both on discovering modern forms of presenting traditional material and providing variant interpretations of ornamental motifs, as well as on establishing productive pedagogical interactions during practical tasks.

Artistic practice, according to the cultural-historical approach of L.S. Vygotsky and A.N. Leontiev, is viewed as a form of mastering cultural codes and modes of thought [3]. This allows shifting focus from formal repetition of technique towards its interpretation within project-oriented activities.

Project-based thinking, within this conceptual framework, manifests itself as the ability to analyze ornaments as compositional-structural elements; identify ways of functional and aesthetic interconnection between ornaments and the shape of products; create novel artistic solutions while maintaining stylistics and techniques of artistic embroidery.

Such orientation toward researching and applying ornaments in project-oriented activities is particularly important for skill development in higher education settings where practice-oriented educational processes necessitate task designs wherein artistic embroidery serves as the starting point for modeling.

Stages of project implementation:

1. Analysis of an embroidered coupon as a source of project idea.

The students worked with an identical base — a coupon adorned with artistic embroidery in the technique of “Vladimir upper stitch” while preserving regional ornamental stylistics, measuring (60x40). The coupons were provided to the students from the methodological fund for selection in two colors — black linen and gray linen.

2. Design implementation of artistic embroidery.

Students have been tasked with designing two variants of incorporating artistic embroidery into their projects:

- as a central decorative element within a complete product (for example, a shopper bag).
- as a structural fragment—such as yoke or bodice—in a blouse, allowing variations in sleeve shapes and silhouettes.

3. Working with sketches and prototyping.

Students presented sketch solutions for a bag and blouse based on which the teacher selected and adapted patterns from the methodological fund (Figs. 1–8³⁵).

³⁵ Figs. 1–9. Photo by the author of the article.

Subsequently, collaborative prototyping of the items was conducted, during which embroidered elements were integrated.

The integration stages of traditional embroidery into student project activities are structured according to relevant educational objectives, ensuring the formation of professional competencies (table 1).

Table 1.

Stages of integration of traditional embroidery into product design and corresponding educational tasks

<i>N.</i>	<i>Stages of project activities</i>	<i>Stage content</i>	<i>Figs.</i>	<i>Educational tasks</i>
1	Analysis of embroidery coupon as a source of project idea	Exploration of embroidery usage directions	Fig. 1	To develop the ability for visual and compositional analysis
2	Development of sketches	Options: Shopper bag, blouse with different sleeves	2, 3, 4, 5	Formation of design thinking and aesthetic taste
3	Prototyping: bodice	Placement of embroidery as a structural element	Fig. 6	Analysis of proportions, mastering modeling elements
4	Manufacturing of the product (shopper bag)	Implementation of the idea in the form of an accessory	Fig. 7	Communicating the concept to tailors, analyzing consistency with intent
5	Manufacturing of the product (blouse)	Implementation in clothing with consideration of the decorative element	Fig. 8	Communicating the concept to tailors, analyzing consistency with intent

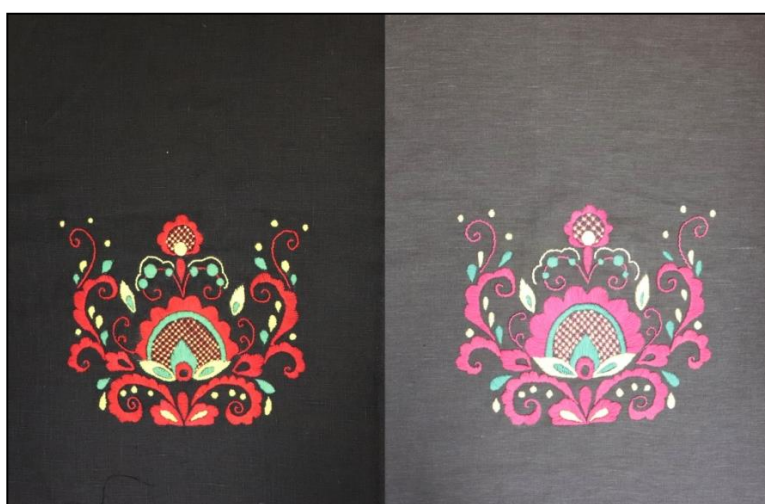

Fig. 1. Coupons decorated with artistic embroidery in the technique of "Vladimir upper stitch", in two colors

Fig. 2. Shopper bag sketch

Fig. 3. Blouse sketch with pleated sleeve

Fig. 4. Blouse sketch with elastic cuff sleeve

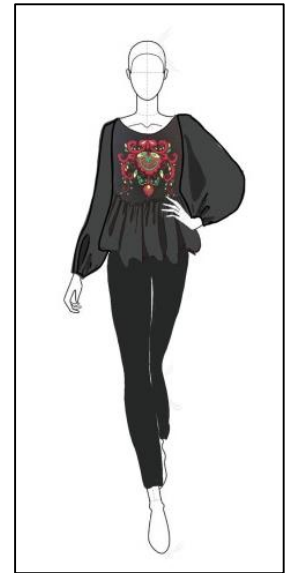

Fig. 5. Yoked blouse sketch

Fig. 6. Prototyping of bodice with different sleeve options

Fig. 7. Completed shopper bag

Fig. 8. Completed blouse

In order to develop students' ability to consciously incorporate traditional arts and crafts into design activities, it is advisable to rely on the following methodological principles formulated by the authors based on the analysis of pedagogical literature [4] and generalization of experience implementing educational design tasks in the learning environment:

- cultural continuity – preservation of the stylistics and technique of traditional artistic embroidery when integrating it into modern constructive solutions.
- justified implementation – integration of artistic embroidery into the structure of the product taking into account its form, functional purpose and artistic-aesthetic expressiveness.

- project-oriented focus – organizing assignments from ornamental motif to finished product, facilitating understanding of the interrelation between form, function and artistic intention.

- variability of solutions – creating conditions for diverse interpretations of the same ornamental motif in product design.

- pedagogical co-participation – implemented through joint consultation by two instructors: one specializing in performance skills and another focusing on clothing design with artistic embroidery. They act as mentors and experts in their respective fields, guiding the project from initial conception to final prototype. The first instructor aids in incorporating ornamental embroidery techniques, while the second emphasizes compatibility between the shape of the garment and the chosen embroidery technique.

The practical embodiment of the described principles was realized within the framework of a project where a coupon decorated with artistic embroidery in the technique of "Vladimir upper stitch" served as the starting point for creating educational design solutions. Each assignment included variable placement of the given ornamental motif on construction details considering both the composition and technique of artistic embroidery, as well as the form and function of the product. Thus, design thinking developed through comprehending the transformation of a flat motif into a three-dimensional composition.

The role of the instructor in this process involved not only technical support but also encouragement of artistic exploration, which contributed to the development of independence and the establishment of a design-oriented mindset among students.

Research results

During the implementation of the educational design task, approaches to integrating traditional artistic embroidery into modern product forms were tested within the framework of continuous education specialist training.

A table 2 was compiled to document the results, aiming to classify formats of embroidery integration into students' design-project activities.

Table 2.

Classification of embroidery integration formats into students' project-construction activities

<i>Integration formats</i>	<i>Characteristics</i>	<i>Possible type of product</i>	<i>Educational goal</i>
As a structural element	Embroidery is incorporated into pattern pieces (bodice, yoke)	Blouse, dress	Understanding the interaction between shape and decoration
As the central accent of the product	Embroidery creates a compositional center	Bag	Development of compositional thinking
As a module for variable use	One embroidered coupon is used in multiple products	Different products	Developing flexibility and design logic
As part of the product concept	Embroidery carries semantic and artistic significance	Author's project	Interpretation of cultural code, development of design position

Discussion of research results

To obtain feedback, students were asked to fill out a questionnaire, the results of which are presented in table 3.

Table 3.

Artistic embroidery as an element of design activity

<i>N</i>	<i>Questionnaire questions</i>	<i>Evaluation by students on a 5-point scale</i>												<i>Overall satisfaction %</i>
1	Working with traditional embroidery technique ("Vladimir upper stitch") helped me better understand the peculiarities of this technique	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	85,0
2	The design task was interesting and motivating for me	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	95,0
4	Incorporating artistic embroidery into the product's form helped me look at the relationship between decoration and construction in a new way	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	93,3
5	I learned to see several ways of applying the same decorative motif	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100,0
6	Participation in the task enhanced my interest in independent artistic search, design and product construction	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	93,3

Based on the responses of students presented in Table 3, a diagram illustrating the distribution of answers to questions was created (Fig. 9).

Analysis of survey results revealed that incorporating traditional artistic embroidery into modern product forms contributes to:

- development of design and artistic-compositional thinking;
- formation of a conscious attitude towards traditions of decorative and applied arts;
- emergence of an authorial stance in the creative process;
- increase in motivation and engagement of learners;
- acquisition of techniques for flexible design modification.

The use of ornamental fragments with artistic embroidery proved itself not only as a means of preserving traditional techniques, but also as a methodological resource for forming imaginative thinking, developing individual artistic style and fostering a deliberate design orientation among students.

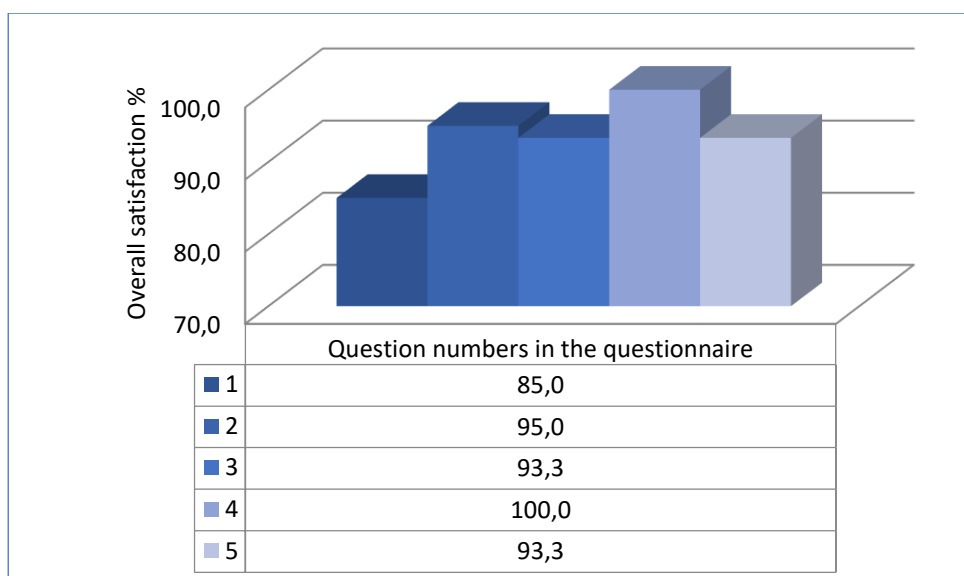

Рис. 9. Percentage distribution of student responses within pedagogical modelin

Future research prospects

Further development of the system of methodological principles based on combining individual and collective design opens up several promising areas, such as:

- expanding the thematic scope by incorporating regional techniques of artistic embroidery. This will deepen work with local identity and cultural codes, fostering students' sense of belonging to the intangible heritage of their country;
- creating an educational collection based on student projects. Including a collection of products and prototypes reflecting varied methods of integrating embroidery into product structures will provide continuity of teaching materials and become a resource for professional trials, exhibition activities, and interdisciplinary projects;
- conducting comparative experiments with handmade and machine-based artistic embroidery. Completing one design task in both techniques enables students to compare artistic expression, technological features, and appropriateness of each technique. This creates opportunities for making informed choices regarding design methods and expanding the professional toolkit.

These proposed directions open up possibilities for further transforming the educational environment of continuing education toward a more flexible, culturally aware and technologically enriched model for training professionals in the field of traditional applied arts.

Conclusion

The analysis of the study results confirmed that integrating artistic embroidery into product design, grounded in a cultural-historical approach and elements of design thinking, establishes a strong connection between traditional and innovative components in the content of education focused on modeling with artistic embroidery. This enhances its relevance within the system of continuous artistic education.

Systematically organized and theoretically substantiated methodological principles – project orientation, variability, and pedagogical co-participation – have proven effective during experimental verification. These principles facilitate meaningful integration of traditional techniques and modern forms of artistic-design activity aimed at enhancing students' professional and imaginative thinking.

References

1. Vanyushkina L. M. Nauchno-pedagogicheskaya shkola V. F. Maksimovich «Teoriya i praktika nepreryvnogo professional'nogo obrazovaniya v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva»: fenomenologicheskaya xarakteristika / L.M. Vanyushkina, S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt – Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 56-66. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00028. – EDN: JJFMRJ – URL: http://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-10.pdf (data obrashheniya: 05.05.2025).
2. Kamneva S. Yu. Ispolnitel'skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennoj vy`shivke / S. Yu. Kamneva ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : VShNI, 2022. – 148 c. – ISBN 978-5-907569-17-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Leont`ev A. N. Deyatel`nost`. Soznanie. Lichnost`. / A. N. Leont`ev. – Moskva : Politizdat, 1975. – 130 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Lixachyov D. S. Zemlya russkaya. / D. S. Lixachyov. – Moskva : E`ksmo, 2012. – 286 s. – ISBN 978-5-699-77438-8. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Maksimovich V. F. Vospitanie detej i molodezhi sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov v obrazovatel`noj praktike Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv / V. F. Maksimovich. – Tekst: neposredstvenny`j // Pedagogika iskusstva. – Moskva, 2018. – № 1. – S. 55-60. – EDN: YOTDNU.
6. Maksimovich V. F. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` i obrazovanie: osnovny`e problemy` i puti ix resheniya / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2019. – № 3 (30). – S. 7-14. –DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00043. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (data obrashheniya: 02.04.2025). – EDN: DXQQKH.
7. Nekrasova N. A. Narodnoe iskusstvo kak chast` kul`tury` : teoriya i praktika / M. A. Nekrasova. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1983. – 343 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Poslanie Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina Federal`nomu Sobraniyu Rossijskoj Federacii ot 29 fevralya 2024 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408525335/?ysclid=mc8t34m2hs185367858> (data obrashheniya: 12.04.2025).
9. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. O vnesenii izmenenij v rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot 31 iyulya 2021 g. № 2127-r : rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot 28 oktyabrya 2021 g. № 3051-r // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/402899594/> (data obrashheniya: 07.04.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

10. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O nekotoryx voprosax sovershenstvovaniya sistemy` vy`sshego obrazovaniya : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 12 maya 2023 g. № 343. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/406868794/?ysclid=mc8smox36y847521446> (data obrashheniya: 12.04.2025). – Tekst: e`lektronny`j.

11. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj kul`turnoj politiki : ukaz Prezidenta RF ot 24 dekabrya 2014 g. № 808. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70828330/> (data obrashheniya: 12.04.2025).

12. Sajfulina E. V. Sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya nepreryvnogo vy`sshego obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / E. V. Sajfulina. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (41). – S. 89-97. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-3-89-97. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-11.pdf (data obrashheniya: 11.02.2025). – EDN: IKCDYQ.

13. Shveczova O. V. Sovremennoe sodержanie obucheniya ispolnitel`skomu masterstvu v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / O. V. Shveczova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 158-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-158-164. – EDN: VVPQNR – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-18.pdf (data obrashheniya: 11.04.2025).

Лапшина Е.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой художественного кружевоплетения ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 2, лит. А, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Lapshina E.A., candidate of pedagogical sciences, head of the department of artistic lacemaking of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Текстурированные нити в художественном кружевоплетении **Textured threads in artistic lacemaking**

Аннотация. Статья посвящена освоению техники работы с текстурированными нитями в художественном кружевоплетении. Эта техника ориентирована в основном на студентов, получивших среднее профессиональное образование в этой области. Подчеркивается роль применения текстурированных нитей в процессе повышения мотивации студентов, развитии их творческого мышления и создании уникальных современных кружевных произведений, при выполнении которых сохраняются традиции русского кружевоплетения. Применение текстурированных нитей в художественном кружевоплетении – это своего рода «инновационная площадка» для освоения новых художественных идей.

Ключевые слова: текстурированная нить, художественное кружевоплетение, профессиональное образование, мотивация, комбинирование нитей.

Abstract. The article is devoted to mastering the technique of working with textured threads in artistic lacemaking. This technique is primarily aimed at students who have received secondary vocational education in this field. The role of using textured threads in enhancing student motivation, developing their creative thinking and creating unique modern laceworks while preserving Russian lacemaking traditions is emphasized. The use of textured threads in artistic lacemaking serves as an “innovative platform” for exploring new artistic ideas.

Keywords: textured thread, artistic lacemaking, vocational education, motivation, thread combination.

В мире коклюшечного кружевоплетения, где изящество и мастерство переплетаются в тончайшие узоры, всегда найдется место для новых экспериментов и технических приёмов исполнения. Одним из таких инновационных направлений является работа с текстурированными нитями.

Визуальное восприятие процесса создания кружевных изделий из текстурированной нити представляет собой явление эстетического воздействия, обусловленное взаимодействием игры света и материала. Когда кружевница перекладывает коклюшки с нитями, украшенными пайетками,

они начинают переливаться всеми цветами радуги. Возникает ощущение, будто в руках рождается не просто кружево, а изысканное полотно, сотканное из лучей света, украшенное россыпью драгоценных камней. Это зрелище, где мастерство переплетается с волшебством, рождается красота и вдохновение.

Текстурированная нить представляет собой химическую комплексную нить с измененной путём дополнительной обработки структурой [7, с. 37].

Текстурированные нити (рис. 1-6³⁶) – это специальный вид нитей, изготовленной из синтетических волокон, уложенных особым образом, формирующим своеобразную спиралевидную структуру. Благодаря такому расположению волокон, нить приобретает дополнительный объём и эластичность, пушистость или особую фактуру, которая придаёт готовому изделию уникальный внешний вид. От обычных нитей текстурированные отличаются сильной извитостью, рыхлой текстурой и в ряде случаев большой упругостью и растяжимостью.

Рис. 1. Велюровая/бархатная

Рис. 2. Мохер

Рис. 3. Пряжа с пайетками

Рис. 4. Вискоза с люрексом

³⁶ Рис. 1- 14. Фото автора статьи.

Рис. 5. Пряжа с длинным ворсом

Рис. 6. Металлизированные нити

Текстурированная нить в кружеве – это нить, которая имеет не гладкую, ровную поверхность, а какую-либо выраженную структуру, созданную разными способами, такими как:

- оббивка: нить-основа (обычно шёлк или синтетика) оплетается другой нитью, создавая объём, рельеф и интересные визуальные эффекты;
- комбинирование материалов: сочетание нитей с разными свойствами, например, шелк и металл [2, с. 53], синтетика и мохер, лён и шерсть [8, с. 45; 1, с. 12] создаёт уникальную текстуру и внешний вид;
- включение декоративных элементов: добавление пайеток, бисера [3, с. 52; 4, с. 44; 9, с. 27] или других элементов непосредственно в нить также создаёт текстуру (рис. 7);
- использование нетрадиционных материалов для коклюшечного кружевоплетения: бамбуковая пряжа, пряжа с бархатом/велюром, синтетическая нить, проволока, лента, тесьма.

Рис. 7. Фрагмент воротника. Сцепная техника плетения. Металлизированная нить, пряжа с пайетками, вискоза с люрексом. Российский университет традиционных художественных промыслов. 2025 г.

Текстурированные нити можно приобрести в специализированных магазинах для рукоделия, а также в интернет-магазинах, предлагающих широкий ассортимент кружевоплетения. При выборе важно обращать внимание на состав, толщину, цвет и текстуру нити, а также на производителя. Основной целью использования текстурированных нитей является привнесение в коклюшечное кружевоплетение новизны, оригинальности. Работа с текстурированными нитями представляет собой прекрасную

возможность для мотивации и вовлечения студентов в учебный процесс.

Визуально интересные и тактильно приятные работы привлекают внимание (рис. 8, 9), повышают интерес к кружевоплетению, пробуждают интерес к традиционным техникам, но в новом, современном прочтении. Особенно это актуально для студентов бакалавриата, получивших диплом о среднем профессиональном образовании или приступившим к разработке выпускной квалификационной работы [5; 6].

Первый и, пожалуй, самый важный аспект при работе с текстурированными нитями – уверенное владение базовыми приёмами плетения. Кружевница должна обладать не только основами мастерства и уверенно выполнять основные элементы кружевоплетения, она и иметь опыт плетения мелких и средних штучных кружевных изделий цепной техники плетения: сувениров, маленьких салфеток и воротников.

Рис. 8. Фрагмент воротника. Сцепная техника плетения. Металлизированная нить, велюровая пряжа. 2025 г. Российский университет традиционных художественных промыслов

Перед началом работы с новой текстурированной нитью необходим определенный опыт в кружевоплетении, а также обязательное выполнение тестового образца – небольшого фрагмента кружевного изделия, где проверяются технологические приёмы плетения, требующееся количество пар коклюшек, вид скани, комбинирование цвета и выбор текстурированной нити, усадка материала, деформация нити, окрашивание.

При работе с текстурированными нитями важно учитывать следующие:

- выбор сколка: для начинающих рекомендуется использовать сколки средней сложности, в которых преобладает полотнянка одинаковой ширины;
- ограничения в сколке: не следует использовать сложносоставные композиции сколков и сложные технологические приёмы (раздвоение

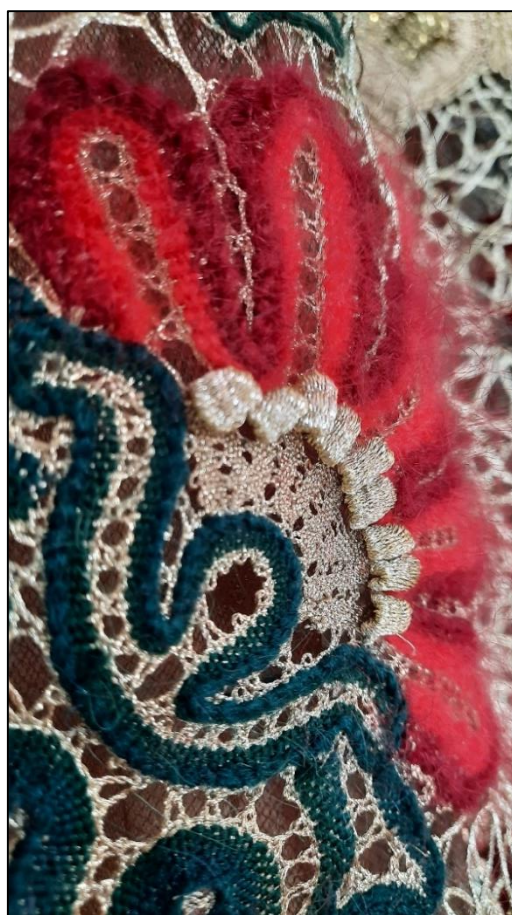

Рис. 9. Фрагмент платья «Цветы самоцветы». Сцепная техника плетения. Металлизированная нить, мохер, мулине. 2019 г. Российский университет традиционных художественных промыслов

полотнянки, переходы из полотнянки в сетку, кировский край, сквозные окошки, обилие зашивок). Это позволит сконцентрироваться на работе с текстурой нити и в дальнейшем не затруднит визуальное восприятие кружевного изделия в целом;

- **подбор нити:** нить должна быть качественной, прочной, не растягивающейся и не затрудняющей процесс плетения чрезмерной объёмной фактурой (длинный ворс, широкие ленты, крупные бусины и т.д.), удобной в работе.

Знание основ работы с хлопком и льном позволяет кружевнице интуитивно понимать, как нить поведет себя в процессе плетения. Это дает возможность адаптировать технику под конкретный материал, что важно при работе с текстурированными нитями, каждая из которых имеет свои особенности.

Студенты кафедры художественного кружевоплетения Российского университета традиционных художественных промыслов при выполнении кружевных изделий средней и повышенной сложности освоили важные принципы работы с текстурированной нитью:

- **смена стереотипов и расширение горизонтов:** плетение кружева не традиционными материалами (лен, хлопок), а нестандартными по своему составу нитями: синтетическими, бархатными, металлизированными, бамбуковыми, пряжей различного состава и нитью с пайетками, бусинами, бисером;

- **особый контроль за соблюдением техники безопасности** и организацией рабочего места, бережное отношение к материалу и изделию (закрытие сплетенного кружева покрывашкой во избежание примятия, деформации текстурированной нити);

- **повышенное внимание к качеству выполнения работы** и каждого действия: работа с металлом не подразумевает сильного утягивания пар коклюшек, предельная осторожность при выполнении зашивки (снятие пайеток или бархата перед уводом нити в плетение);

- **учет специфических особенностей** при работе с текстурированной нитью и своевременное устранение недочетов практической работы: ворс от бархатной или шерстяной нити остается на покрывашках валика; нить быстро заканчивается, т.к. имеет толщину и объём и требуется частая ее замена.

Использование текстурированных нитей позволяет создать яркие, эффектные и запоминающиеся кружевные изделия. Текстурированная нить привносит в работу объем, рельеф, интересные визуальные и тактильные ощущения (рис. 10).

Текстурированные нити открывают безграничные возможности для творчества в художественном кружевоплетении. Ключевые принципы для успешного обучения студентов, обучающихся на кафедре художественного кружевоплетения следующие:

1. **простота сколка:** для начинающих рекомендуется использовать сколки средней сложности;

- плотнянка одинаковой ширины: это позволяет сконцентрироваться на работе с нитью, а не на сложных геометрических формах;

- не использовать сложных композиций: сложные элементы отвлекают от текстуры нити;

- избегать сложных технологических приёмов: это облегчает процесс обучения и позволяет сосредоточиться на освоении нового материала;

2. подбор материала:

- простота плетения: нить должна быть удобной в работе, не путаться и не рваться;

- яркий зрительный акцент: текстурированная нить должна быть «изюминкой» изделия;

3. практика и эксперимент:

- демонстрация примеров: показ готовых работ с текстурированными нитями вдохновляет и даёт представление о возможностях плетения;

- учет особенностей материала: необходимо учитывать специфику каждой конкретной нити (например, металлизированных нитей, нитью с пайетками, нитью с бисером и т.д.);

- объяснение свойств нитей: важно рассказывать о разных видах текстурированных нитей и их особенностях.

Преимущества такого подхода:

- поддержание интереса: текстурированные нити — это свежий взгляд на художественное кружевоплетение (рис. 13);

- развитие творческого мышления: студентам предлагается экспериментировать с материалами и видеть, как это влияет на конечный результат;

- учет уровня подготовки: сколок средней сложности позволяет закрепить имеющиеся навыки и одновременно освоить новые приёмы;

- концентрация на материале: ограничение сложности сколка даёт возможность сосредоточиться на работе с текстурированной нитью и ее особенностях;

Рис. 10. Фрагмент платья «Белоснежный сад».

Сцепная техника плетения, пряжа пехорка, мулине, хлопчатобумажная нить с добавлением лавсана, синтепон, проволока.

Российский университет традиционных художественных промыслов. 2019 г.

- облегчение процесса обучения: позволяет студентам сосредоточиться на работе с новым материалом и освоить его особенности.

Эти принципы помогут студентам не только освоить технику работы с текстурированной нитью, но и развить необходимые профессиональные навыки, такие как внимательность, аккуратность, творческое мышление.

Общие рекомендации по уходу за изделиями из текстурированных нитей:

- ручная стирка в прохладной или слегка теплой воде с мягким моющим средством (рис. 14);
- сушка в расправленном виде на горизонтальной поверхности;
- глажка при низких температурах, с использованием проутюжника (марли, отреза тонкой хлопчатобумажной ткани), если это необходимо;
- изделия из металлизированной нити не стираются, допустима сухая чистка, хранение в расправленном виде в отрезе кальки (рис. 11);
- изделия с пайетками, тунцалом, бисером, камнями – бережное отношение, хранение в расправленном виде в отрезе кальки (рис. 12).

Рис. 11. Лапшина Е.А.
Воротник сцепной техники
плетения.
Металлизированная нить,
пряжа с пайетками, вискоза
с люрексом. Исполнитель
Домокурова В.В.
Российский университет
традиционных
художественных
промыслов. 2025 г.

Рис. 12. Виноградова Д.У.
Воротник «Мерцание
солнечных лучей на
лепестках бордовых лилий».
Сцепная техника плетения.
Шитьё тунцалом.
Металлизированная нить,
вискоза, канитель тунцал,
бисер стеклянный, камни,
мононить. Российский
университет традиционных
художественных
промыслов. 2023 г.

Рис. 13. Гутарова Е.Р.
Воротник «Русский стиль».
Многопарная техника
плетения. Галичское
кружево.
Металлизированная нить,
вискоза, бамбуковая пряжа.
Российский университет
традиционных
художественных
промыслов. 2024 г.

Рис. 14. Павлова А.В.
Воротник «Чайная роза».
Сцепная и многопарная
техники плетения. Плетение
с включением тонов.
Металлизированная нить,
хлопчатобумажная нить с
добавлением лавсана,
мулине. Российский
университет традиционных
художественных
промыслов. 2023 г.

Русское кружево, как и любое другое искусство, постоянно развивается. Использование нетрадиционных для русского кружева текстурированных нитей – это прекрасный способ для студентов, обучающихся на кафедре художественного кружевоплетения Российского университета традиционных художественных промыслов, углубить свои знания и навыки, повысить мотивацию к обучению, это возможность для развития творческого мышления, раскрытия своего творческого потенциала, создания уникальных произведений, достойных восхищения и признания, а самое главное – внесение своего вклада в развитие русского кружева. Важно сохранять уважение к традициям и стремиться к созданию уникальных, самобытных произведений, в которых переплетаются прошлое и будущее.

Литература

1. Вологодские кружева : альбом-каталог / [текст: А. А. Глебова, Ю. В. Евсеева, М. А. Сорокина]. – Рыбинск : Оффисина, 2011. – 141 с. : ил. – (Шедевры народного искусства России / Вологодский государственный

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). – ISBN 978-5-9902996-1-0. – Текст : непосредственный.

2. Кружево : от интимной моды до идеологических панно : [альбом] / [Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства ; составитель Е. А. Рычкова]. – Москва : Кучково поле, 2016. – 237, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-9950-0692-3. – Текст : непосредственный.

3. Кутекина Н. А. Агитационное кружево в собрании Вологодского государственного музея-заповедника : альбом-каталог / Н. А. Кутекина ; Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2021 – 147 с. : ил. – ISBN 978-5-91965-244-1. – Текст : непосредственный.

4. Лапшина Е. А. Совершенствование мастерства по художественному кружевоплетению. Художественное кружево как сувенир : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль : художественное кружевоплетение / Е. А. Лапшина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2019. – 52 с. ISBN 978-5-907193-23-9. – Текст : непосредственный.

5. Лапшина Е. А. Великолепие художественного наследия России : художественное кружевоплетение. Дипломные работы студентов Высшей школы народных искусств (академии) : каталог / Е. А. Лапшина, В. Ф. Максимович ; под научной редакцией В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 124 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-38-6. – Текст : непосредственный.

6. Лапшина Е. А. Кружево вдохновляет : работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Е. А. Лапшина, В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 88 с. : ил. – ISBN 978-5-906697-40-0. – Текст : непосредственный.

7. Лончинская Т. Е. Материаловедение художественного кружевоплетения : учебник для высших учебных заведений по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль : художественное кружевоплетение / Т. Е. Лончинская ; научный редактор В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2012. – 80 с. : ил. – ISBN 978-5-9903245-2-7. – Текст : непосредственный.

8. Russian Bobbin Lace = Русское кружево : альбом. – Ленинград : Аврора, 1986. – 116 с. : ил. – Текст : непосредственный.

9. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево / В. А. Фалеева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 325 с. : ил. – Текст : непосредственный.

References

1. Vologodskie kruzheva : al'bom-katalog / [tekst: A. A. Glebova, Yu. V. Evseeva, M. A. Sorokina]. – Ry`binsk : Officina, 2011. – 141 s. : il. – (Shedevry` narodnogo iskusstva Rossii / Vologodskij gosudarstvenny`j istoriko-arxitekturny`j i xudozhestvenny`j muzej-zapovednik). – ISBN 978-5-9902996-1-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Kruzhevo : ot intimnoj mody` do ideologicheskix panno : [al'bom] / [Ministerstvo kul`tury` Rossijskoj Federacii, Vserossijskij muzej dekorativno-prikladnogo i narodnogo iskusstva ; sostavitel` E. A. Ry`chkova]. – Moskva : Kuchkovo pole, 2016. – 237, [2] s. : il. – ISBN 978-5-9950-0692-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Kutekina N. A. Agitacionnoe kruzhevo v sobranii Vologodskogo gosudarstvennogo muzeya-zapovednika : al'bom-katalog / N. A. Kutekina ; Vologodskij gosudarstvenny`j istoriko-arxitekturny`j i xudozhestvenny`j muzej-zapovednik. – Vologda : Poligraf-Periodika, 2021 – 147 s. : il. – ISBN 978-5-91965-244-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Lapshina E. A. Sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennomu kruzhevopleteniyu. Xudozhestvennoe kruzhevo kak suvenir : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` : xudozhestvennoe kruzhevopletenie / E. A. Lapshina ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2019. – 52 s. ISBN 978-5-907193-23-9. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Lapshina E. A. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii : xudozhestvennoe kruzhevopletenie. Diplomny`e raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (akademii) : katalog / E. A. Lapshina, V. F. Maksimovich ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 124 s. : il. – SBN978-5-907569-38-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Lapshina E. A. Kruzhevo vdoxnovlyaet : raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv (instituta) / E. A. Lapshina, V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 88 s. : il. – ISBN 978-5-906697-40-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Lonchinskaya T. E. Materialovedenie xudozhestvennogo kruzhevopleteniya : uchebnik dlya vy`sshix uchebny`x zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` : xudozhestvennoe kruzhevopletenie / T. E. Lonchinskaya ; nauchny`j redaktor V. F. Maksimovich ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2012. – 80 s. : il. – ISBN 978-5-9903245-2-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Russian Bobbin Lace = Russkoe kruzhevo : al'bom. – Leningrad : Avrora, 1986. – 116 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Faleeva V. A. Russkoe pletenoe kruzhevo / V. A. Faleeva. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1983. – 325 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j

Lapshina E.A., candidate of pedagogical sciences, head of the department of artistic lacemaking of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: lapshina.cat@yandex.ru

Textured threads in artistic lacemaking

Abstract. The article is devoted to mastering the technique of working with textured threads in artistic lacemaking. This technique is primarily aimed at students who have received secondary vocational education in this field. The role of using textured threads in enhancing student motivation, developing their creative thinking and creating unique modern laceworks while preserving Russian lacemaking traditions is emphasized. The use of textured threads in artistic lacemaking serves as an “innovative platform” for exploring new artistic ideas.

Keywords: textured thread, artistic lacemaking, vocational education, motivation, thread combination.

In the realm of bobbin lacemaking, where elegance and skill intertwine into delicate patterns, there will always be room for new experiments and technical execution techniques. One such innovative direction is working with textured threads.

The visual perception of creating lacework from textured thread represents a phenomenon of aesthetic impact resulting from the interaction between light play and material. As the lacemaker transfers bobbins adorned with sequins, they begin to shimmer in all colors of the rainbow. It feels like not just lace but rather an exquisite fabric woven from rays of light, embellished with a scattering of precious stones is being born in one's hands. This spectacle, where mastery interweaves with magic, gives birth to beauty and inspiration.

A textured thread is a chemical complex thread whose structure has been modified through additional processing [7, p. 37]. Textured threads (Figs. 1-6³⁷) are a special type of thread made from synthetic fibers arranged in a specific manner that forms a characteristic spiral-like structure. Due to this arrangement, the thread acquires additional volume and elasticity, fluffiness or distinctive texture, which imparts a unique appearance to the finished product. Compared to conventional threads, textured threads feature pronounced crimp, loose texture and often high resilience and extensibility.

³⁷ Figs. 1–14. Photos by the author of the article.

Fig. 1. Velvet/suede

Fig. 2. Mohair

Fig. 3. Yarn with sequins

Fig. 4. Viscose with lurex

Fig. 5. Yarn with long pile

Fig. 6. Metallized threads

Textured thread in lace refers to a thread that does not have a smooth, even surface but instead features some distinct structure created by various methods including:

- wrapping: a core thread (usually silk or synthetic fiber) is wrapped with another thread, creating volume, relief and interesting visual effects;
- material combination: blending threads with different properties, e.g., silk and metal [2, p. 53], synthetic and mohair, linen and wool [8, p. 45; 1, p. 12], creates a unique texture and appearance;

- inclusion of decorative elements: adding sequins, beads [3, p. 52; 4, p. 44; 9, p. 27] or other components directly into the thread also creates texture (Fig. 7);
- use of non-traditional materials for bobbin lace making: bamboo yarn, velvet/suede yarn, synthetic thread, wire, ribbon, braid.

Fig. 7. Collar fragment. Interlocking weaving technique. Metallized thread, sequined yarn, viscose with lurex.

Russian university of traditional art crafts. 2025

Textured threads can be purchased in specialized craft stores as well as online retailers offering a wide range of lacemaking supplies. When selecting textured thread, it is important to consider the composition, thickness, color, texture and manufacturer.

The primary objective of using textured threads is to introduce novelty and originality into bobbin lacemaking. Working with textured threads provides an excellent opportunity for motivating and engaging students in the educational process.

Visually appealing and tactilely pleasing works attract attention (Figs. 8, 9), increase interest in lacemaking, awaken interest in traditional techniques but interpreted in a modern way. This is particularly relevant for undergraduate students who have received diplomas from secondary vocational education or are embarking on their final qualification project development [5; 6].

The first and perhaps most crucial aspect when working with textured threads is proficiency in basic weaving techniques. A lacemaker must not only possess fundamental skills and confidently execute essential elements of lacework, but also have experience in creating small and medium-sized individual lace items using interlocking weaving techniques such as souvenirs, small tablecloths and collars.

Before starting work with a new textured thread, it is necessary to have some experience in lacemaking and to create a test sample—a small piece of lace—where various weaving techniques are tested, including the required number of bobbins, type of braid, combination of colors, selection of textured thread, shrinkage of material, deformation of thread and dyeing properties.

When working with textured threads, it is important to take into account the following aspects:

- selection of a “skolok” (diagram of the figure): for beginners, it is recommended to use “skoloks” of moderate complexity where plain weave of equal width predominates;
- limitations in a “skolok”: it is advisable not to use complex “skolok” compositions and advanced technical techniques (splitting of plain weave, transitions from plain weave to mesh, Kirov edge, through windows, abundance of stitchings). This will allow focusing on working with the texture of the thread and later will not complicate the visual perception of the lace product as a whole.

- thread selection: the thread should be high-quality, strong, non-stretchy and not hinder the weaving process due to excessive volume texture (long pile, wide ribbons, large beads, etc.). It should be easy to handle during work.

Fig. 8. Collar fragment. Interlocking weaving technique. Metallized thread, velvet yarn. 2025.
Russian university of traditional art crafts

Fig. 9. Dress fragment “Gemstone flowers”. Interlocking weaving technique. Metallized thread, mohair, mouline. 2019.
Russian university of traditional art crafts

Knowledge of the basic properties of cotton and linen enables a lacemaker to intuitively understand how the thread will behave during the weaving process. This allows for adapting techniques to specific materials, which is crucial when working with textured threads that each have their own unique characteristics.

Students at the department of artistic lacemaking of the Russian University of traditional art crafts, while creating medium and high complexity lace products, mastered important principles of working with textured thread:

- **changing stereotypes and broadening horizons:** lacemaking not only using traditional materials such as flax or cotton but also non-standard threads composed of synthetic fibers, velvet-like textures, metallic threads, bamboo-based strands, various compositions of wool and fiber blends, as well as embellished with sequins, beads and glass pearls;

- **special attention to safety measures and proper organization of the workstation,** along with careful handling of materials and finished pieces (covering

completed sections of lace with protective fabric covers to prevent flattening and deformation of textured thread);

- **increased focus on the quality of execution in every step:** working with metal does not involve tight pulling of bobbins, extreme caution must be exercised when stitching (removing sequins or velvet before guiding the thread into the braiding);

- **consideration of specific features** when working with textured thread and timely correction of practical mistakes: fuzz from velvet or wool yarn remains on cushion covers; the thread runs out quickly because it has thickness and volume, requiring frequent replacement.

The use of textured threads allows for the creation of vibrant, striking and memorable lace items. Textured thread introduces volume, relief and intriguing visual and tactile sensations into the work (Fig. 10).

Textured threads offer limitless creative possibilities in artistic lacemaking. The key principles for successful training of students studying at the department of artistic lacemaking are as follows:

1. simplicity of the diagram of the figure: for beginners, it is recommended to start with diagrams of moderate complexity:

- plain weave of uniform width: this allows focusing on working with the thread rather than complex geometric shapes;

- avoid complex compositions: intricate elements distract from the texture of the thread;

- avoid complicated technical methods: this simplifies the learning process and allows one to concentrate on acquiring new material.

2. material selection:

- ease of weaving: the thread should be easy to handle, without tangling or breaking;

- visual emphasis: textured thread should be the highlight of the piece.

3. practice and experimentation:

- demonstration of examples: showing finished works made with textured threads inspires and provides insight into the potential of weaving;

Fig. 10. Fragment of dress “Snow-white garden”. Interlocking weaving technique. Pekhorca yarn, mouline, cotton thread with added lavsan, polyester wadding, wire. Russian university of traditional art crafts. 2019

- consideration of material characteristics: it's essential to take into account the peculiarities of each specific type of thread (for example, metallized threads, threads with sequins, threads with beads, etc.);
- explanation of thread properties: it's important to describe different types of textured threads and their distinctive features.

Advantages of this approach:

- sustaining interest: textured threads provide a fresh perspective on artistic lace-making (Fig. 13);
- development of creative thinking: students are encouraged to experiment with materials and observe how these experiments affect the final outcome;
- consideration of skill level: intermediate-level diagrams of the figure allow consolidation of existing skills while simultaneously learning new techniques;
- focus on the material: limiting the complexity of the diagrams of the figure allows concentration on working with textured thread and its specific qualities;
- facilitating the learning process: enables students to focus on working with new materials and master their particular attributes.

These principles will help students not only master the technique of working with textured thread but also develop essential professional skills such as attentiveness, precision and creative thinking.

General recommendations for caring for items made from textured threads:

- hand washing in cool or slightly warm water with gentle detergent (Fig.14);
- drying flat on a horizontal surface;
- ironing at low temperatures, using an ironing cloth (muslin, thin cotton fabric), if necessary;
- items made from metallized thread are not washed; dry cleaning is allowed, storage in unfolded form wrapped in tracing paper (Fig. 11);
- items decorated with sequins, tunzal, beads, stones – delicate care, stored in unfolded form wrapped in tracing paper (Fig. 12).

Fig. 11. Lapshina E.A. Collar made by interlocking weaving technique. Metallized thread, yarn with sequins, viscose with lurex. Executed by Domokurova V.V. Russian university of traditional art crafts. 2025.

Fig. 12. Vinogradova D.U. Collar "Sparkle of sunbeams on petals of Burgundy lilies". Interlocking weaving technique. Trunzal embroidery. Metallized thread, viscose, trunzal cannetille, glass beads, stones, monofilament. Russian university of traditional art crafts. 2023.

Fig. 13. Gutarova E.R. Collar "Russian Style". Multi-pair weaving technique. Galich lace. Metallized thread, viscose, bamboo yarn. Russian university of traditional art crafts. 2024.

Fig. 14. Pavlova A.V. Collar "Tea Rose". Interlocking and multi-pair weaving techniques. Weaving with inclusion of tones. Metallized thread, cotton thread with added lavsan, mouline. Russian university of traditional art crafts. 2023.

Russian lace, like any other art form, continues to evolve. Using non-traditional textured threads for Russian lacemaking offers a wonderful opportunity for students studying at the department of artistic lacemaking of the Russian university of traditional art crafts to deepen their knowledge and skills, enhance motivation for learning, foster creative thinking, unlock their creative potential, create unique works worthy of admiration and recognition and most importantly contribute to the development of Russian lace. It is essential to respect traditions while striving to create unique, authentic works where past and future intertwine.

References

1. Vologodskie kruzheva : al'bom-katalog / [tekst: A. A. Glebova, Yu. V. Evseeva, M. A. Sorokina]. – Rybinsk : Officina, 2011. – 141 s. : il. – (Shedevry narodnogo iskusstva Rossii / Vologodskij gosudarstvennyj istoriko-arhitekturnyj i xudozhestvennyj muzej-zapovednik). – ISBN 978-5-9902996-1-0. – Tekst : neposredstvennyj.
2. Kruzhevo : ot intimnoj mody do ideologicheskix panno : [al'bom] / [Ministerstvo kul'tury Rossijskoj Federacii, Vserossijskij muzej dekorativno-prikladnogo i narodnogo iskusstva ; sostavitel' E. A. Rychkova]. – Moskva : Kuchkovo pole, 2016. – 237, [2] s. : il. – ISBN 978-5-9950-0692-3. – Tekst : neposredstvennyj.
3. Kutekina N. A. Agitacionnoe kruzhevo v sobranii Vologodskogo gosudarstvennogo muzeya-zapovednika : al'bom-katalog / N. A. Kutekina ; Vologodskij gosudarstvennyj istoriko-arhitekturnyj i xudozhestvennyj muzej-zapovednik. – Vologda : Poligraf-Periodika, 2021 – 147 s. : il. – ISBN 978-5-91965-244-1. – Tekst : neposredstvennyj.
4. Lapshina E. A. Sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennomu kruzhevopleteniyu. Xudozhestvennoe kruzhevo kak suvenir : uchebnoe posobie dlya studentov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promysly», profil' : xudozhestvennoe kruzhevopletenie / E. A. Lapshina ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2019. – 52 s. ISBN 978-5-907193-23-9. – Tekst : neposredstvennyj.
5. Lapshina E. A. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii : xudozhestvennoe kruzhevopletenie. Diplomny'e raboty studentov Vysshej shkoly narodny'x iskusstv (akademii) : katalog / E. A. Lapshina, V. F. Maksimovich ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 124 s. : il. – ISBN 978-5-907569-38-6. – Tekst : neposredstvennyj.
6. Lapshina E. A. Kruzhevo vdoxnovlyaet : raboty studentov Vysshej shkoly narodny'x iskusstv (instituta) / E. A. Lapshina, V. F. Maksimovich ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 88 s. : il. – ISBN 978-5-906697-40-0. – Tekst : neposredstvennyj.
7. Lonchinskaya T. E. Materialovedenie xudozhestvennogo kruzhevopleteniya : uchebnik dlya vysshix uchebny'x zavedenij po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promysly», profil' : xudozhestvennoe kruzhevopletenie / T. E. Lonchinskaya ; nauchnyj redaktor V. F. Maksimovich ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2012. – 80 s. : il. – ISBN 978-5-9903245-2-7. – Tekst : neposredstvennyj.
8. Russian Bobbin Lace = Russkoe kruzhevo : al'bom. – Leningrad : Avropa, 1986. – 116 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.
9. Faleeva V. A. Russkoe pletenie kruzhevo / V. A. Faleeva. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1983. – 325 s. : il. – Tekst : neposredstvennyj.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
TOPICAL PROBLEMS OF PEDAGOGY OF TRADITIONAL APPLIED
ART: TRADITIONS AND INNOVATIONS**

*Общие вопросы профессиональной педагогики
традиционного прикладного искусства
General issues of professional pedagogy of traditional applied art*

УДК 504.75:745

***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 «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhailil' str. 14, corp. 2, e-mail: lady_cat2007@mail.ru*

**Основы экологической безопасности в содержании обучения
будущих художников традиционного прикладного искусства
Fundamentals of environmental safety in the content of training
future artists of traditional applied art**

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с экологической безопасностью, в контексте подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства. Раскрываются различные аспекты экологической безопасности, обосновывается необходимость комплексного подхода, формирующего у студентов целостное мировидение и понимание их роли в сохранении окружающей среды через искусство. Предлагается модель обучения будущих художников традиционного прикладного искусства, включающая основы экологической безопасности. Выявлена взаимосвязь здоровьесберегающих технологий и подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства в аспекте экологической безопасности. Исследуется проблема необходимости изучения данного научного направления, при подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства. Определено место и значение основ экологической культуры и безопасности жизнедеятельности в образовательных программах. Обоснована важность осознания воздействия традиционных материалов на окружающую среду и необходимости внедрения альтернативных

инновационных решений, которые минимизируют риски для здоровья художников и экосистемы в целом.

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, экологическая безопасность, традиционное прикладное искусство, образовательное пространство, здоровьесберегающие технологии, экологический риск.

Abstract. The article deals with topical issues related to environmental safety in the context of training future artists of traditional applied art. The article reveals various aspects of environmental safety, substantiates the necessity of an integrated approach that forms students' holistic worldview and understanding of their role in preserving the environment through art. The model of training future artists of traditional applied art, including the basics of environmental safety is proposed. The interrelation of health-saving technologies and training of future artists of traditional applied art in the aspect of ecological safety is revealed. The problem of necessity of studying of the given scientific direction, at preparation of future artists of traditional applied art is investigated. The place and importance of the basics of ecological culture and life safety in educational programs is determined. The importance of awareness of the impact of traditional materials on the environment and the need to implement alternative innovative solutions that minimize risks to the health of artists and the ecosystem as a whole is substantiated.

Keywords: environmental education, environmental culture, environmental safety, traditional applied art, educational space, health-saving technologies, environmental risk.

Введение. Актуальность проблемы экологической безопасности образовательного пространства подтверждается запросом государства и общества на подготовку высококвалифицированного специалиста, обладающего компетенциями в избранной сфере и при этом социально ответственного, обладающего устойчивыми ценностными ориентациями во взглядах на природу, культуру, общество, труд, жизнь, здоровье. Это находит подтверждение в Конституции РФ, законе «Об образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Указе Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральном проекте «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, областей и сектора исследований и разработок», Федеральном Законе № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В статье 42 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина «на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», закреплены полномочия Правительства Российской Федерации по созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры [2].

Целью исследования выступает выявление системы условий, необходимых и достаточных для формирования основ экологической культуры и экологической безопасности студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов. Экологическая культура человека и общества рассматриваются как одна из сторон национальной безопасности страны, обеспечивающая здоровую, благоприятную среду обучения и жизнедеятельности, с минимизированием воздействия вредных и опасных веществ, используемых в образовательном процессе обучения, их влиянием на здоровье, что требуется для поиска эффективных решений для сокращения токсических воздействий.

Предметом исследования является анализ показателей и критериев экологической безопасности образовательного пространства вуза, обеспечивающего подготовку будущих художников в сфере традиционных художественных промыслов России.

Теоретическая значимость работы заключается в изучении химического состава материалов, применяемых в процессе создания произведений традиционных художественных промыслов, и их свойств. Практическая ценность заключается в разработке рекомендаций для образовательных учреждений, направленных на создание безопасной образовательной среды. Поднятая проблема может стать основой для пересмотра существующих учебных стандартов и введения новых правил, обеспечивающих здоровье студентов и преподавателей.

Результаты и обсуждение

Основы экологической безопасности в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства включают в себя аспекты:

- знакомство с экологическими качествами материалов, включающее информацию о том, какие материалы используются в традиционном прикладном искусстве (например, дерево, текстиль, керамика), их воздействии на окружающую среду, применение экологически чистых альтернатив (переработанные или натуральные материалы);
- освоение технологий, минимизирующих вредное воздействие на природу, использование безвредных красок и клеев, а также безопасных методов обработки материалов;
- понимание принципов устойчивого развития, включая идеи о том, как создать произведения искусства, которое не только красиво, но и экологически безопасно. Это может быть связано с использованием материалов и техник, которые не требуют значительных ресурсов;
- экологическая ответственность, способствующая развитию у обучающихся навыков рационального природопользования, что предполагает участие в проектах по восстановлению природных экосистем или организацию выставок, посвященных экологическим темам;
- формирование критического мышления, помогающего анализировать собственные работы с точки зрения их влияния на природу, включая сроки жизни произведений искусства;

- интеграция экологических тем в содержание обучения для осознания важности экологической безопасности.

Учитывая метапредметных характер проблем, связанных с экологической безопасностью, содержание дисциплин обязательной части учебного плана: «Безопасность жизнедеятельности», «Академический рисунок», «Декоративный рисунок», «Академическая живопись», «Пластическая анатомия» дополняется информацией о сущности экологии, экологических законах и принципах, в результате чего «формируются знания о безопасных для человека движениях мышц тела, биоэкологически верном изображении движущихся или находящихся в статической позе людей и животных.

Студенты знакомятся с влиянием отдельных химических веществ, содержащихся в маслах и красках как формах загрязнений, влияющих на здоровье художника и окружающую среду, а также со способами защиты от химических загрязнений [1, с. 46-52].

Таким образом, основы экологической безопасности в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства должны охватывать как теоретические, так и практические аспекты, формируя целостное понимание их роли в сохранении окружающей среды.

В процессе подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства изучение проблем экологической безопасности связано с рядом противоречий между:

- традиционными и современными материалами: с одной стороны, художники обучаются использованию веществ, которые могут быть менее экологичными (синтетические красители или химические клеи). С другой – существует необходимость внедрять устойчивые и экологически безопасные альтернативы, что может противоречить традиционным методам;

- свободой творческой деятельности (креативностью) и ограничениями, обусловленными экологическими рисками;

- коммерческими интересами и экологической ответственностью, когда художники могут столкнуться с давлением современного рынка, создавая работы, которые лучше продаются, но не являются экологически безопасными;

- содержанием образовательных программ и реальной практикой, когда учебные планы предлагают теоретические знания об экологической безопасности, но на практике эти знания могут быть не реализованы.

Эти противоречия подчеркивают необходимость комплексного подхода к обучению, который учитывает как традиционные, так и современные аспекты экологической безопасности в искусстве. Для этого необходимо определить место и значение здоровьесберегающих технологий, которые основываются на следующих принципах:

- использование безвредных и нетоксичных материалов, для минимизации рисков для здоровья как самих художников, так и зрителей (использование натуральных красок, клеев и т.д.);

- применение безопасных методов работы, которые уменьшают физические нагрузки и риски травм (средства индивидуальной защиты и организация рабочего пространства);

- формирование экологической устойчивости, посредством внедрения экологически чистых технологий, создающих более безопасную и здоровую среду;

- сохранение психологического здоровья, поддерживаемого при работе с экологически безопасными материалами и в здоровой среде, что способствует повышению удовлетворенности от творческого процесса.

Таким образом, интеграция здоровьесберегающих технологий в подготовку будущих художников традиционного прикладного искусства не только способствует их профессиональному развитию, но и формирует более ответственное и осознанное отношение к окружающей среде и собственному здоровью.

Одним из механизмов формирования экологической культуры, развития экологического образования и воспитания в соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. является включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные программы [7, подпункт «ж» п. 20].

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 2021 г. № 400, одним из стратегических национальных приоритетов при обеспечении и защите национальных интересов Российской Федерации является экологическая безопасность (подпункт 7 п. 26), направленная на решение задачи по повышению уровня экологического образования и экологической культуры обучающихся и повышения квалификации будущих художников традиционных художественных промыслов [8, подпункт 17 п. 83].

Однако в Федеральных государственных образовательных стандартах присутствуют компетенции, лишь косвенно связанные с экологической безопасностью, так:

- по направлению подготовки: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы формируется компетенция УК-8: «Создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в т.ч. при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» [9];

- по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) развиваются компетенции ОК 07: «Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях» и ПК 2.6: «Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности» [10].

Эти компетенции позволяют сформировать способность к овладению навыками получения информации, использованию средств информационных технологий, соблюдению требований техники безопасности, правовых и этических норм, норм информационной безопасности, формируют понимание экологической культуры, умение прогнозировать неблагоприятные последствия деятельности и предотвращать их [6, с. 145].

Модель обучения будущих художников традиционных художественных промыслов с точки зрения основ экологической безопасности может включать несколько ключевых компонентов (рис. 1). Она позволит подготовить осознанных и ответственных художников, которые смогут сочетать свои творческие способности с заботой о природе и о собственном здоровье, учитывая воздействие токсичных материалов, широко используемых в художественной практике.

Рис. 1. Модель обучения будущих художников традиционного прикладного искусства через призму основ экологической культуры и безопасности

Такие материалы, как краски, растворители, лаки и клеи, грунтовки, гипс, применяемые в учебном процессе, содержат химические вещества, которые при длительном контакте могут вызывать хронические заболевания, аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем [4]. Каждый из вышеперечисленных материалов содержит компоненты, потенциально токсичные, которые представляют угрозу для здоровья студентов и окружающей среды.

На рисунке 2 отражены результаты систематизации данных материалов с точки зрения их назначения и токсичности их состава.

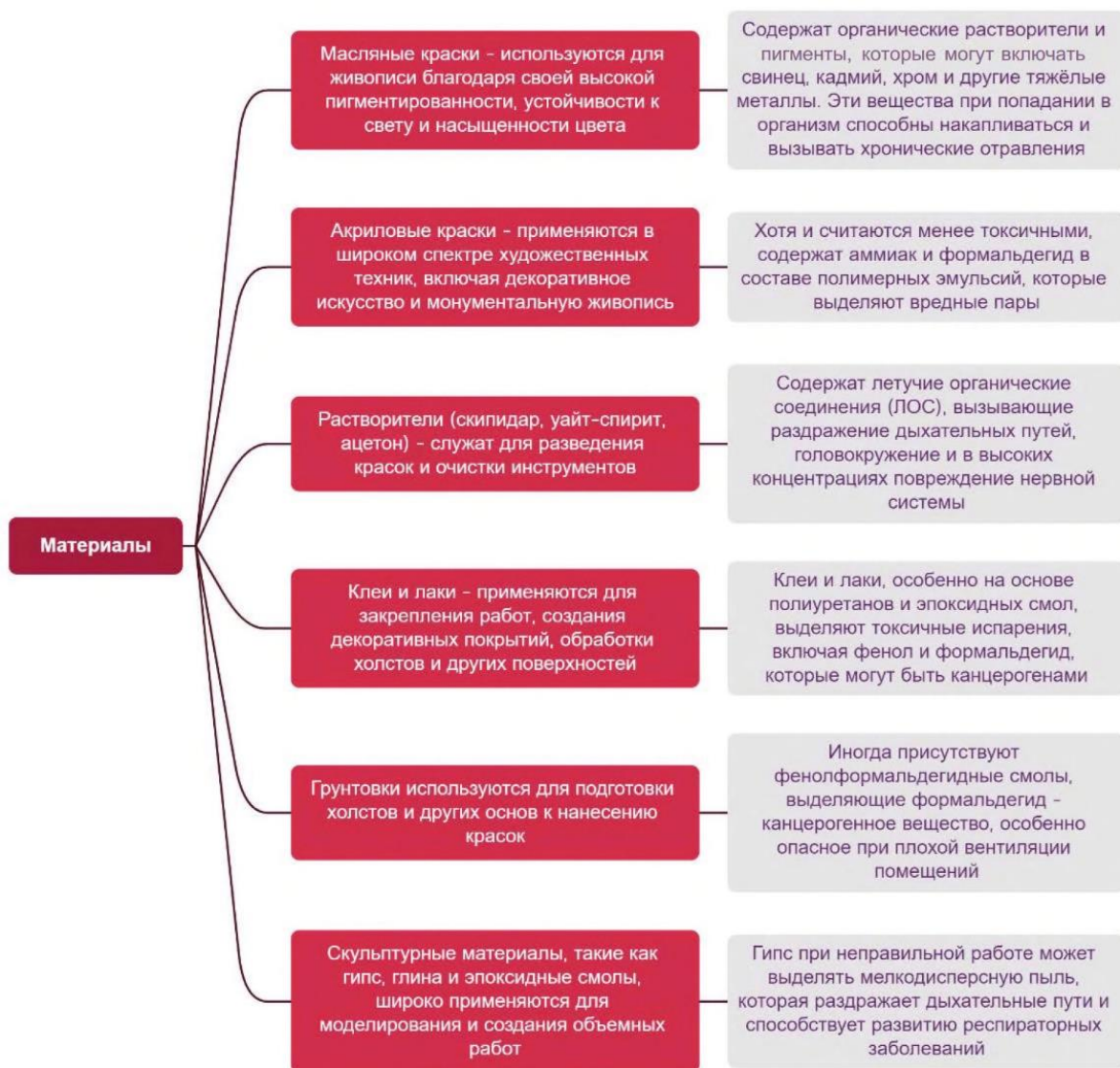

Рис. 2. Результаты анализа назначения и токсичности материалов

Краткосрочные последствия включают головные боли, тошноту, раздражение глаз, кожи и дыхательных путей [3]. Долговременное воздействие токсичных материалов может приводить к заболеваниям дыхательных путей, включая хронический бронхит и аллергическую астму; аллергическим реакциям на коже вплоть до контактного дерматита; неврологическим нарушениям из-за воздействия растворителей, которые

накапливаются в организме и поражают центральную нервную систему; повышенному риску онкологических заболеваний, связанному с длительным контактом с канцерогенными компонентами (свинец, формальдегид, фенол); снижению иммунитета, вызванному хроническим воздействием токсичных испарений и пыли.

Особое внимание стоит уделить отходам, которые образуются в процессе работы: остатки краски, ткани, нитей или металлических опилок и требуют правильной утилизации, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. В ювелирном искусстве используется ряд опасных веществ (ртуть и кислотные растворы), которые могут попасть в атмосферу и водоемы, если не соблюдать меры предосторожности.

В таблице 1 даны оценки экологической нагрузки на обучающегося в процессе выполнения различных работ в мастерских по декоративной росписи, ювелирному искусству, художественной росписи ткани и художественной вышивке и отражены аспекты воздействия на окружающую среду.

Таблица 1.

Экологическая нагрузка на студента – будущего художника
традиционного прикладного искусства

<i>Тип деятельности</i>	<i>Экологическая нагрузка</i>	<i>Источник загрязнения/влияния</i>	<i>Влияние на студента</i>
Декоративная роспись	Выбросы летучих органических соединений (ЛОС)	Красители, лаки, краски, растворители (например, ацетон)	Вдыхание токсичных паров, аллергические реакции на химикаты
	Загрязнение воды и почвы	Отходы красок, растворителей и лака	Влияние химических веществ при неправильном обращении с отходами
Ювелирное искусство	Использование токсичных химических веществ	Плавка металлов, использование кислот и ртути, металлические отходы	Вдыхание дымов, воздействие токсичных химикатов при обработке металлов
	Высокие температуры	Потребление энергии для плавки и обработки металлов	Риски для здоровья при контакте с высокими температурами и химикатами
Художественная роспись ткани	Применение синтетических красителей и химикатов	Ткани, красители, растворители	Потенциальное воздействие токсинов на кожу, глаза и дыхательные пути
	Утилизация материалов	Отходы красителей и тканей	Увлажнение кожи, раздражение дыхательных путей
Художественная вышивка	Загрязнение отходами от нитей, тканей и игл	Обрезки нитей, остатки тканей, пластиковые элементы (например, бисер)	Риски от неправильного обращения с иглами, возможные микротравмы

	Использование синтетических нитей и тканей	Синтетические материалы и отходы от их производства	Влияние на здоровье через контакт с синтетическими веществами

Особое внимание при снижении токсической нагрузки заслуживает постепенный переход на экологически безопасные аналоги традиционных материалов: использование акриловых красок вместо масляных, вододисперсионных лаков, а также растворителей на основе натуральных компонентов. Для обеспечения соблюдения норм безопасности необходимо создать систему мониторинга условий труда в мастерских. Это позволит значительно снизить риски для здоровья студентов и преподавателей художественных вузов, повысить качество образования и подготовить студентов к безопасной и профессиональной работе с материалами в их будущей карьере.

Заключение

Исследование, проведённое в рамках данной работы, доказывает необходимость комплексного подхода к решению проблемы экологической безопасности на всех этапах учебного процесса: от выбора материалов – до обеспечения необходимой безопасности в учебных мастерских.

Недооценка значимости экологического образования, отсутствие эффективного государственно-общественного механизма управления экологическим образованием, негативная экологическая ситуация породили необходимость формирования экологической культуры и мышления студентов в соответствии с направлением и профилем образования, становлении мировоззрения, основанного на научном знании об экологической безопасности [11].

Одной из задач экологической безопасности как междисциплинарной науки является установление взаимосвязей естественнонаучных, общехудожественных и профессиональных дисциплин как ведущего условия достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, всестороннего развития творческой личности [5].

Литература

1. Александрова Н. М. Приоритеты развития экологического образования в художественном вузе / Н. М. Александрова. – Текст : электронный // Экопозис: эко-гуманитарные теория и практика. – Санкт-Петербург, 2020. – № 1 (1). – С. 46-53. – DOI 10.24412/2713-1831-2020-1-46-53. – URL: <http://ecopoiesis.ru> (дата обращения: 02.05.2025).
2. Конституция Российской Федерации. – Текст : электронный // Консорциум КОДЕКС : электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9004937> (дата обращения: 20.03.2025).
3. Кособринова С. А. Токсикологический анализ различных объектов и материалов / С. А. Кособринова, Г. И. Багилли, К. М. Аббазова. – Текст :

непосредственный // Безопасность городской среды : материалы VII Международной научно-практической конференции. – Омск : Омский государственный технический университет, 2020. – С. 386-391. – EDN: ZXVBUJ

4. Лакарова Е. В. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в современном гуманитарном образовании / Е. В. Лакарова, И. К. Дракина. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 118-126. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-118-126. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-13.pdf (дата обращения: 20.03.2025).

5. Лакарова Е. В. Экологизация познания в декоративно-прикладном искусстве / Е. В. Лакарова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование: электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (9). – С. 29-39. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJHNU5Y1_jpApO6-P930GWIbelpmcnhBQasjCDRYbo56EvOCCpKynl8Amp7DGMafgCpDSuI31scTdRxzHmVSxO4mKVLqsbKCQlYrrEO34Wy1_U2ZC90OBV69YEH9lDF_7g%3D%3D%3Fsign%3DzsQN1M8eATo9pmLzsfJS-JQoIa2plOE_FTKHnwwGz-Y%3D&name=Lakarova.doc&nosw=1 (дата обращения: 20.04.2025).

6. Российская Федерация. Президент. Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года : утверждены 30 апреля 2012 года. – Текст : электронный // Консорциум КОДЕКС : электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902369004> (дата обращения: 20.03.2025).

7. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / под редакцией С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – Издание 3-е, переработанное. – Москва: ЭГБЕС, 2009. – 456 с. – Текст: непосредственный.

8. Российская Федерация. Президент. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года : Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176. – Текст : электронный // – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430636&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1> (дата обращения: 20.03.2025).

9. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1010 с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система. — URL: https://www.mier.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (дата обращения: 20.03.2025).

10. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) : приказ от 27 октября 2014 г. № 1389. – Текст : электронный // ФГОС : образовательная информационная система. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-02-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-po-vidam-1389/> (дата обращения: 20.03.2025).

11. Российская Федерация. Правительство. [Об одобрении Экологической доктрины Российской Федерации] : распоряжение от 31 августа 2002 года № 1225-р. – Текст : электронный // Консорциум КОДЕКС : электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901826347?ysclid=mbho3ulg74415266778> (дата обращения: 15.02.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Priority` razvitiya e`kologicheskogo obrazovaniya v xudozhestvennom vuze / N. M. Aleksandrova. – Текст : e`lektronny`j // E`kopoe`zis: e`ko-gumanitarny`e teoriya i praktika. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 1 (1). – S. 46-53. – DOI 10.24412/2713-1831-2020-1-46-53. – URL: <http://ecopoiesis.ru> (data obrashheniya: 02.05.2025).

2. Konstituciya Rossijskoj Federacii. – Текст : e`lektronny`j // Konsorcium KODEKS : e`lektronny`j fond normativno-texnicheskoj i normativno-pravovoj informacii. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9004937> (data obrashheniya: 20.03.2025).

3. Kosobrinova S. A. Toksikologicheskij analiz razlichny`x ob`ektov i materialov / S. A. Kosobrinova, G. I. Bagilli, K. M. Abbazova. – Текст : neposredstvenny`j // Bezopasnost` gorodskoj sredy` : materialy` VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Omsk : Omskij gosudarstvenny`j texnicheskij universitet, 2020. – S. 386-391. – EDN: ZXVBUJ

4. Lakarova E. V. Disciplina «Bezopasnost` zhiznedeyatel`nosti» v sovremennom gumanitarnom obrazovanii / E. V. Lakarova, I. K. Drakina. – Текст: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 118-126. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-118-126. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-13.pdf (data obrashheniya: 20.03.2025).

5. Lakarova E. V. E`kologizaciya poznaniya v dekorativno-prikladnom iskustve / E. V. Lakarova. – Текст: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2014. – № 2 (9). – S. 29-39. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPPrJRXlUFoewruJHNU5Yl_jpApO6-P930GWIbelpmcnhBQasjCDRYbo56EvOCCpKynl8Amp7DGMafgCpDSuI31scTdRxzHmVSxO4mKVLqsbKCQlYrrEO34Wy1_U2ZC90OBV69YEH9lDF_7g%3D%3D%3Fsign%3DzsQN1M8eATo9pmLzsfJS-JQoIa2plOE_FTKHnwwGz-Y%3D&name=Lakarova.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 20.04.2025).

6. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj politiki v oblasti e`kologicheskogo razvitiya Rossii na period do 2030 goda : utverzhdeny` 30

aprelya 2012 goda. – Tekst : e`lektronny`j // Konsorcium KODEKS : e`lektronny`j fond normativno-texnicheskoj i normativno-pravovoj informacii. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902369004> (data obrashheniya: 20.03.2025).

7. Professional`naya pedagogika: uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po pedagogicheskim special`nostyam i napravleniyam / pod redakciej S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. – Izdanie 3-e, pererabotannoe. – Moskva: E`GVES, 2009. – 456 s. – Tekst: neposredstvenny`j.

8. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O Strategii e`kologicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda : Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19 aprelya 2017 goda № 176. – Tekst : e`lektronny`j // – URL:

<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430636&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1> (data obrashheniya: 20.03.2025).

9. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 s izmeneniyami i dopolneniyami ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. — URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashheniya: 20.03.2025).

10. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii Federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta srednego professional`nogo obrazovaniya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam) : prikaz ot 27 oktyabrya 2014 g. № 1389. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : obrazovatel`naya informacionnaya sistema. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-02-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-po-vidam-1389/> (data obrashheniya: 20.03.2025).

11. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. [Ob odobrenii E`kologicheskoy doktriny` Rossijskoj Federacii] : rasporyazhenie ot 31 avgusta 2002 goda № 1225-r. – Tekst : e`lektronny`j // Konsorcium KODEKS : e`lektronny`j fond normativno-texnicheskoj i normativno-pravovoj informacii. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901826347?ysclid=mbho3ulg74415266778> (data obrashheniya: 15.02.2025).

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 Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhali' str. 14, corp. 2, e-mail: lady_cat2007@mail.ru

Fundamentals of environmental safety in the content of training future artists of traditional applied art

Abstract. The article deals with topical issues related to environmental safety in the context of training future artists of traditional applied art. The article reveals various aspects of environmental safety, substantiates the necessity of an integrated approach that forms students' holistic worldview and understanding of their role in preserving the environment through art. The model of training future artists of traditional applied art, including the basics of environmental safety is proposed. The interrelation of health-saving technologies and training of future artists of traditional applied art in the aspect of ecological safety is revealed. The problem of necessity of studying of the given scientific direction, at preparation of future artists of traditional applied art is investigated. The place and importance of the basics of ecological culture and life safety in educational programs is determined. The importance of awareness of the impact of traditional materials on the environment and the need to implement alternative innovative solutions that minimize risks to the health of artists and the ecosystem as a whole is substantiated.

Keywords: environmental education, environmental culture, environmental safety, traditional applied art, educational space, health-saving technologies, environmental risk.

Introduction. The relevance of the problem of ecological safety in educational environment is confirmed by the demand from state and society for highly qualified specialists who possess competencies in their chosen field while being socially responsible with stable value orientations towards nature, culture, society, work, life and health. This is substantiated by the Constitution of the Russian Federation, the law “On education”, presidential decree No. 309 dated May 7, 2024 “On national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030 and prospects until 2036”, presidential decree No. 176 dated April 19, 2017 “On the strategy of ecological security of the Russian Federation for the period up to 2025”, federal project “Development of human capital in the interests of regions, areas and research and development sector” and federal law No. 7-FZ “On environmental protection”.

Article 42 of the Constitution of the Russian Federation establishes every citizen's right “to a favorable environment, reliable information about its condition and compensation for damage caused to his/her health or property by an environmental offense”, as well as the powers of the Government of the Russian

Federation to create conditions for developing citizens' environmental education system and fostering ecological culture [2].

The aim of this study is to identify a set of necessary and sufficient conditions for forming the foundations of ecological culture and ecological security among students—future artists specializing in traditional art crafts. Ecological culture of individuals and society is viewed as one aspect of national security that ensures a healthy and favorable learning and living environment, minimizing exposure to harmful and hazardous substances used in the educational process and their impact on health, which necessitates seeking effective solutions to reduce toxic influences.

The subject of research is the analysis of indicators and criteria for ecological safety within higher education institutions providing training for future artists in Russia's traditional art crafts domain.

The theoretical significance of this work lies in studying the chemical composition of materials used in creating works of traditional art crafts and their properties. Practical value consists in formulating recommendations for educational institutions aimed at establishing a safe educational environment. This raised issue can serve as a basis for revising existing academic standards and introducing new regulations ensuring the health of both students and teachers.

Results and discussion

The fundamentals of ecological safety in educating future artists in traditional applied arts encompass several key aspects:

- familiarization with the ecological qualities of materials, including information on what types of materials are utilized in traditional applied arts (such as wood, textiles, ceramics), their environmental impacts and the application of environmentally friendly alternatives (recycled or natural materials);
- mastering technologies that minimize negative environmental impact, such as using non-toxic paints and glues, along with safe methods for material processing;
- understanding principles of sustainable development, including ideas on how to create artwork that is not only aesthetically pleasing but also ecologically safe. This involves utilizing materials and techniques that do not require substantial resources;
- ecological responsibility, promoting the development of rational resource management skills among learners. This includes participation in projects focused on restoring natural ecosystems or organizing exhibitions dedicated to environmental themes;
- cultivation of critical thinking, enabling students to analyze their own works regarding their environmental impact, including lifespan and disposal of art pieces;
- integration of environmental topics into curricula to raise awareness of the importance of ecological safety.

Considering the metasubject nature of issues related to ecological safety, the content of mandatory subjects in the curriculum — such as "Life safety", "Academic drawing", "Decorative drawing", "Academic painting" and "Plastic anatomy" — is supplemented with information on the essence of ecology, ecological laws and principles. As a result, knowledge is formed concerning human-safe muscle

movements and bioecologically accurate depiction of moving or statically posed humans and animals.

Students become acquainted with the influence of individual chemicals found in oils and paints as forms of pollution affecting both the artist's health and the environment, as well as with methods of protection against chemical contamination [1, pp. 46–52].

Thus, the fundamentals of ecological safety in teaching future artists of traditional applied arts should cover both theoretical and practical aspects, shaping a comprehensive understanding of their role in preserving the environment.

In the process of training future artists in traditional applied arts, studying environmental safety issues is linked to several contradictions between:

- traditional and modern materials: on the one hand, artists are trained to use substances that may be less eco-friendly (synthetic dyes or chemical adhesives). On the other hand, there is a need to introduce sustainable and environmentally safe alternatives, which might conflict with traditional methods;
- freedom of creative activity (creativity) and limitations imposed by ecological risks;
- commercial interests and ecological responsibility, where artists may face pressure from contemporary markets to produce works that sell better but are not environmentally sound;
- educational program content and real-world practice, when curricula provide theoretical knowledge about ecological safety, yet these insights may remain unapplied in actual practice.

These contradictions highlight the necessity for a holistic approach to education that integrates both traditional and contemporary elements of ecological safety in art. To achieve this, it is essential to define the place and significance of health-preserving technologies based on the following principles:

- use of harmless and non-toxic materials to minimize health risks for both artists and viewers (use of natural paints, glues, etc.);
- employment of safe working methods that reduce physical strain and injury risks (personal protective equipment and ergonomic workspace design);
- fostering ecological sustainability through implementation of clean technologies that contribute to safer and healthier environments;
- preservation of psychological well-being supported by working with eco-friendly materials and in a healthy environment, contributing to increased satisfaction from the creative process.

Therefore, integrating health-saving technologies into the preparation of future artists in traditional applied arts not only contributes to their professional growth but also cultivates a more responsible and mindful attitude toward the environment and personal health.

One mechanism for developing ecological culture, enhancing environmental education and nurturing ecological values in line with the Fundamentals of state policy in the field of environmental development of the Russian Federation until 2030 is incorporating issues related to the formation of ecological culture,

environmental education and upbringing into state, federal and regional programs [7, sub-point "ж" of point 20].

In the National security strategy of the Russian Federation approved by presidential decree No. 400 of 2021, one of the strategic national priorities in securing and protecting the national interests of the Russian Federation is ecological safety (sub-point 7 of point 26), aimed at addressing the task of improving the level of environmental education and ecological culture of students and enhancing the qualifications of future artists in traditional art crafts [8, sub-point 17 of point 83].

However, the federal state educational standards include competencies indirectly related to ecological safety, specifically:

- in the field of study: 54.03.02 decorative applied art and folk crafts, competence "YK-8" is developed: "To create and maintain safe living conditions in everyday life and professional activities for preservation of the natural environment, ensuring sustainable societal development, including during threats and occurrences of emergency situations and military conflicts" [9].

- for the specialty 54.02.02 decorative applied art and folk crafts (by type), competencies "OK 07": "Contribute to environmental conservation, resource saving, apply knowledge about climate change, lean production principles, act effectively in emergencies" and "ТК 2.6": "Ensure compliance with rules and norms of occupational safety in professional activities" are developed [10].

These competencies enable the acquisition of skills in obtaining information, utilization of information technology tools, adherence to technical safety requirements, legal and ethical norms and information security standards. They foster an understanding of ecological culture, the ability to predict adverse consequences of activities and prevent them [6, p. 145].

A model for training future artists in traditional art crafts from the perspective of ecological safety could incorporate several key components (Fig. 1). It would help prepare conscientious and responsible artists capable of combining their creative abilities with care for nature and their own health, taking into account the effects of toxic materials commonly used in artistic practices

Materials such as paints, solvents, varnishes, glues, primers and plaster used in the educational process contain chemical compounds that, upon prolonged contact, can cause chronic diseases, allergic reactions and other health issues [4]. Each of the aforementioned materials contains potentially toxic components posing a threat to students' health and the environment.

Figure 2 illustrates the results of data systematization of these materials according to their purpose and toxicity composition.

Short-term consequences include headaches, nausea, eye irritation, skin irritation and respiratory tract irritation [3]. Long-term exposure to toxic materials can lead to respiratory illnesses such as chronic bronchitis and allergic asthma; skin allergies ranging to contact dermatitis; neurological disorders due to solvent accumulation in the body, damaging the central nervous system; increased risk of cancer associated with prolonged exposure to carcinogenic components (lead, formaldehyde, phenol); weakened immune system resulting from chronic exposure to toxic fumes and dust.

Fig. 1. Model of training future artists in traditional applied arts through the prism of foundations of ecological culture and safety

Special attention should be given to wastes generated during the work process: leftover paint, fabrics, threads, metal shavings, etc., which require proper disposal to avoid environmental pollution. Jewelry making employs certain hazardous substances (mercury and acidic solutions) that can enter the atmosphere and water bodies if precautions are not taken.

Table 1 provides assessments of the ecological burden on students during the execution of different tasks in workshops for decorative painting, jewelry making, fabric painting and artistic embroidery, reflecting the environmental impact aspects.

Particular attention in reducing toxic load deserves gradual transition to environmentally safe analogs of traditional materials: using acrylic paints instead of oil ones, water-emulsion lacquers, as well as solvents based on natural ingredients. To ensure compliance with safety standards, it is necessary to establish a monitoring system for working conditions in studios. This will significantly reduce health risks

for students and faculty members of art universities, improve the quality of education and prepare students for safe and professional work with materials in their future careers.

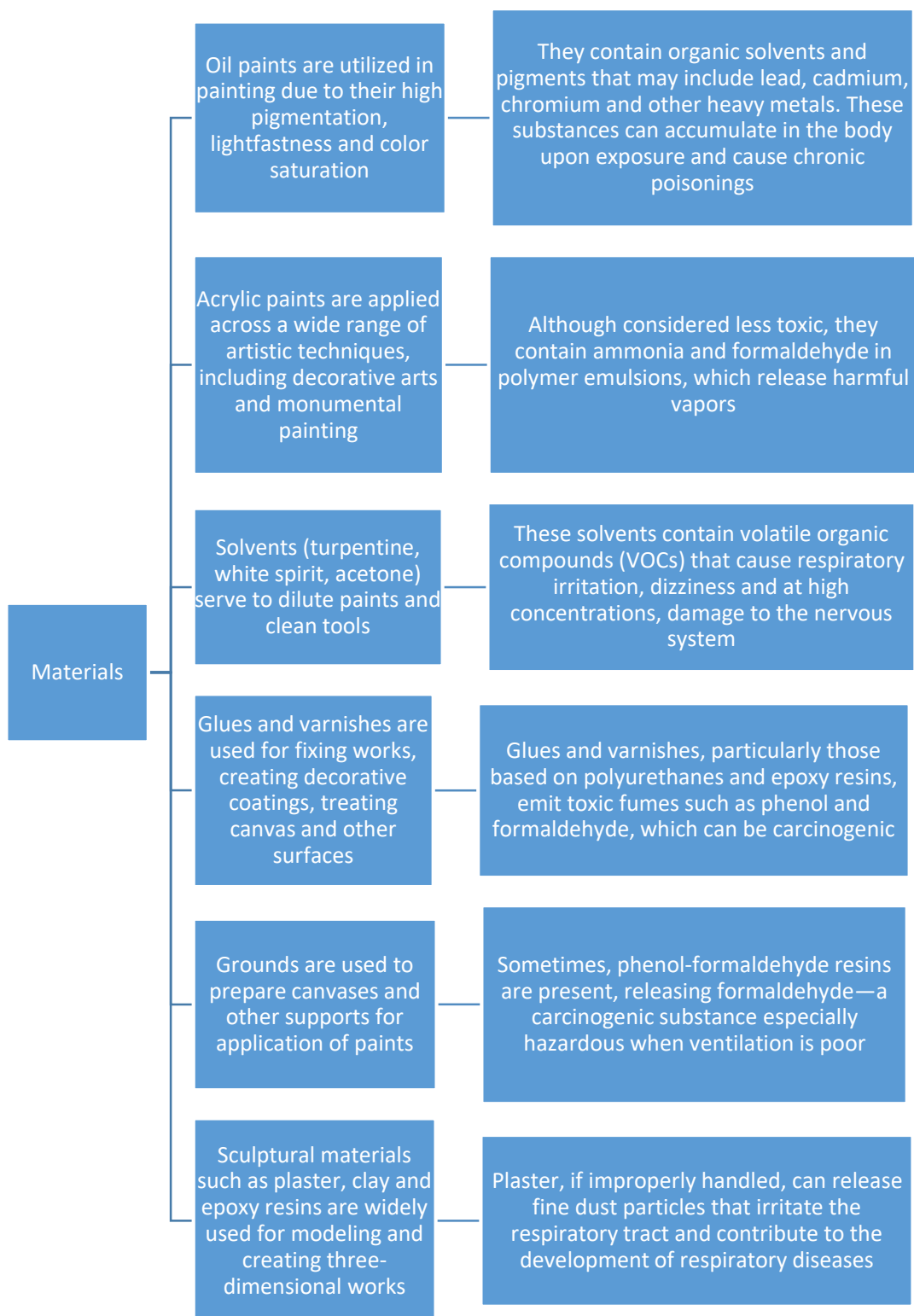

Fig. 2. Results of analysis of purpose and toxicity of materials

Table 1.

Ecological burden on a student – future artist of traditional applied arts

<i>Type of activity</i>	<i>Ecological burden</i>	<i>Source of contamination/impact</i>	<i>Effect on the student</i>
<i>Decorative painting</i>	Emissions of volatile organic compounds (VOCs)	Dyes, varnishes, paints, solvents (e.g., acetone)	Inhalation of toxic vapors, allergic reactions to chemicals
	Water and soil contamination	Paint, solvent and varnish waste	Impact of chemical substances due to improper waste management
<i>Jewelry making</i>	Use of toxic chemical substances	Metal melting, use of acids and mercury, metallic waste	Inhaling smoke, exposure to toxic chemicals during metal treatment
	High temperatures	Energy consumption for metal smelting and processing	Health risks associated with high temperatures and chemical exposure
<i>Fabric painting</i>	Application of synthetic dyes and chemicals	Fabrics, dyes, solvents	Potential exposure to toxins affecting skin, eyes and respiratory system
	Material disposal	Waste from dyes and fabrics	Skin moistening, respiratory tract irritation
<i>Artistic embroidery</i>	Pollution from thread, fabric and needle waste	Thread scraps, fabric remnants, plastic elements (e.g., beads)	Risks from improper handling of needles, possible micro-injuries
	Use of synthetic threads and fabrics	Synthetic materials and waste from their production	Health impact through contact with synthetic substances

Conclusion

The research conducted within the framework of this work demonstrates the necessity of a comprehensive approach to solving the problem of ecological safety at all stages of the educational process: from selecting materials to ensuring adequate safety measures in educational studios.

Underestimation of the importance of environmental education, lack of an efficient public-state governance mechanism for environmental education and deteriorating environmental situation gave rise to the necessity of forming students' ecological culture and mindset aligned with their educational direction and profile, fostering a worldview grounded in scientific knowledge about ecological safety [11].

One of the objectives of ecological safety as an interdisciplinary science is to establish interconnections between natural sciences, general art and professional disciplines as a leading condition for achieving personal, metasubject and subject-specific outcomes, facilitating the comprehensive development of a creative personality [5].

References

1. Aleksandrova N. M. Prioritety` razvitiya e`kologicheskogo obrazovaniya v xudozhestvennom vuze / N. M. Aleksandrova. – Tekst : e`lektronny`j // E`kopoe`zis: e`ko-gumanitarny`e teoriya i praktika. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 1 (1). – S. 46-53. – DOI 10.24412/2713-1831-2020-1-46-53. – URL: <http://ecopoiesis.ru> (data obrashheniya: 02.05.2025).
2. Konstituciya Rossijskoj Federacii. – Tekst : e`lektronny`j // Konsorcium KODEKS : e`lektronny`j fond normativno-texnicheskoj i normativno-pravovoj informacii. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9004937> (data obrashheniya: 20.03.2025).
3. Kosobrinova S. A. Toksikologicheskij analiz razlichny`x ob`ektov i materialov / S. A. Kosobrinova, G. I. Bagilli, K. M. Abbazova. – Tekst : neposredstvenny`j // Bezopasnost` gorodskoj sredy` : materialy` VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Omsk : Omskij gosudarstvenny`j texnicheskij universitet, 2020. – S. 386-391. – EDN: ZXVBUJ
4. Lakarova E. V. Disiplina «Bezopasnost` zhiznedejatel`nosti» v sovremennom gumanitarnom obrazovanii / E. V. Lakarova, I. K. Drakina. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 118-126. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-118-126. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-13.pdf (data obrashheniya: 20.03.2025).
5. Lakarova E. V. E`kologizaciya poznaniya v dekorativno-prikladnom iskusstve / E. V. Lakarova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2014. – № 2 (9). – S. 29-39. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXIUfoewruJHNU5Yl_jpApO6-P930GWIbelpmcnhBQasjCDRYbo56EvOCCpKynl8Amp7DGMafgCpDSuI31scTdRxzHmVSxO4mKVLqsbKCQIYrrEO34Wy1_U2ZC90OBV69YEH9lDF_7g%3D%3D%3Fsign%3DzsQN1M8eATo9pmLzsfJS-JQoIa2plOE_FTKHnwwGz-Y%3D&name=Lakarova.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 20.04.2025).
6. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj politiki v oblasti e`kologicheskogo razvitiya Rossii na period do 2030 goda : utverzhdeny` 30 aprelya 2012 goda. – Tekst : e`lektronny`j // Konsorcium KODEKS : e`lektronny`j fond normativno-texnicheskoj i normativno-pravovoj informacii. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902369004> (data obrashheniya: 20.03.2025).
7. Professional`naya pedagogika: uchebnik dlya studentov, obuchayushhixsya po pedagogicheskim special`nostyam i napravleniyam / pod redakciej S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. – Izdanie 3-e, pererabotannoe. – Moskva: E`GVES, 2009. – 456 s. – Tekst: neposredstvenny`j.
8. Rossijskaya Federaciya. Prezident. O Strategii e`kologicheskoy bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda : Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 19 aprelya 2017 goda № 176. – Tekst : e`lektronny`j // – URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430636&rdk=&firstDoc=1&lastDoc=1> (data obrashheniya: 20.03.2025).

9. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 54.03.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Ministerstva nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010 s izmeneniyami i dopolneniyami ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // Konsul`tantPlyus : spravochnaya pravovaya sistema. — URL: https://www.miep.edu.ru/sveden/files/FGOS_54.03.02_DPI_3.pdf (data obrashheniya: 20.03.2025).

10. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii Federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta srednego professional`nogo obrazovaniya po special`nosti 54.02.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam) : prikaz ot 27 oktyabrya 2014 g. № 1389. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : obrazovatel`naya informacionnaya sistema. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-02-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-po-vidam-1389/> (data obrashheniya: 20.03.2025).

11. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. [Ob odobrenii E`kologicheskoy doktriny` Rossijskoj Federacii] : rasporyazhenie ot 31 avgusta 2002 goda № 1225-r. – Tekst : e`lektronny`j // Konsorcium KODEKS : e`lektronny`j fond normativno-texnicheskoy i normativno-pravovoj informacii. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/901826347?ysclid=mbho3ulg74415266778> (data obrashheniya: 15.02.2025).

Малышев М.Ю., преподаватель Холуйского института лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй, ул. Московская, д. 1а, e-mail: dave1962@mail.ru

Malyshev M.Yu., teacher of the Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Russian university of traditional art crafts, 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1a, e-mail: dave1962@mail.ru

**Применение в холуйской лаковой миниатюрной живописи
теории контраста И. Иттена**

Application of J. Itten's contrast theory in Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. В статье анализируется вклад И. Иттена в развитие теории живописи и педагогики. Особое внимание уделяется теории контраста цветовых сопоставлений – основы создания гармоничных и выразительных произведений искусства. Исследование базируется на анализе колористического решения произведений холуйских художников и сопоставлении их с принципами цветовой гармонии, изложенными в труде И. Иттена «Искусство цвета». Особое внимание уделяется изучению специфических особенностей применения контрастных цветовых сочетаний в холуйской лаковой миниатюрной живописи, где традиционно используются контрастные дополнительные цвета на черном лаковом фоне. В статье проведен детальный анализ основных типов цветовых контрастов и их корреляции с колористическими решениями, характерными для холуйской лаковой миниатюрной живописи. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что традиционные приемы колористического решения в холуйской миниатюре во многом соответствуют теоретическим положениям И. Иттена, что подтверждает универсальность его концепции цветовых контрастов.

Ключевые слова: холуйская лаковая миниатюрная живопись, живопись, цвет, контраст, тональность, акцент, пейзаж, художественный образ.

Abstract. The article analyzes the contribution of J. Itten to the development of painting theory and pedagogy. Special attention is paid to the color contrast theory – a foundation for creating harmonious and expressive works of art. The study is based on an analysis of the coloristic solutions found in the works of Kholuy artists and their comparison with the principles of color harmony outlined by J. Itten in his work «The art of color». Special emphasis is placed on studying the specific features of applying contrasting color combinations in Kholuy lacquer miniature painting, where traditionally complementary colors are used against a black lacquered background. The paper provides a detailed analysis of the main types of color

contrasts and their correlation with chromatic solutions characteristic of Kholuy lacquer miniature painting. Based on the conducted research, it is concluded that traditional techniques of coloristic resolution in Kholuy miniatures largely correspond to the theoretical positions of J. Itten, which confirms the universality of his concept of color contrasts.

Keywords: kholuy lacquer miniature painting, painting, color, contrast, tonality, accent, landscape, artistic image.

Холуйская лаковая миниатюрная живопись представляет собой уникальное явление в истории русского искусства. В ней сочетаются принципы станковой живописи и самобытные художественные стилистические особенности, что приводит к созданию особенных произведений искусства [1]. Важным фактором, определяющим качество и экспрессивность произведений, является грамотное использование цветового контраста.

И. Иттен был выдающимся швейцарским художником, теоретиком искусства и педагогом, который внёс значительный вклад в развитие теории цвета. Он родился в Цюрихе в 1888 г. и получил образование в Цюрихской школе искусств и дизайна, изучал живопись, скульптуру, архитектуру и музыку. Его исследования были посвящены проблеме взаимодействия цветов друг с другом и их влиянию на восприятие человека. В результате он разработал систему цветовой гармонии, построенную на принципе дополнительных цветов, которая стала основой для творчества многих современных художников и дизайнеров.

В 1920 г. И. Иттен основал школу искусств в родном городе, где преподавал до смерти в 1967 г. Среди его учеников были такие известные художники как Василий Кандинский, Пауль Клее, Ле Корбюзье.

В 1911–1913 гг. И. Иттен опубликовал книгу «Искусство цвета», в которой обосновал взаимосвязь между цветом и психологией восприятия. В 1921 г. были изданы книги «Форма и цвет» и «Семь контрастов», в которых автор сосредоточился на исследовании принципов гармонии и контраста в искусстве. Научный труд «Индивидуальная гамма» 1921 г. посвящен развитию индивидуального стиля художника, в работе «Умение видеть» 1921 г. акцентируется внимание на важности интуиции и творческого подхода в искусстве. Эти исследования оказали значительное влияние на развитие современного искусства и продолжают вдохновлять художников и дизайнеров. Холуйская лаковая миниатюрная живопись служит прекрасным примером того, как теория контраста цветовых сопоставлений может быть применена в искусстве.

Основной вклад И. Иттена в теорию цвета заключается в создании цветового круга, который служит инструментом для определения гармоничных сочетаний оттенков [6]. Он выделил семь типов цветовых контрастов:

- по цвету. Основные цвета обладают максимальным уровнем контраста, который ослабевает при увеличении примесей;

- по светлоте. Самый высокий уровень контраста наблюдается между ахроматическими цветами – белым и чёрным, а также между жёлтым и фиолетовым среди хроматических тонов;
- по цветовой температуре. Отношения тёплых и холодных оттенков создают ощущение объёма или перспективы на картине;
- по насыщенности. Насыщенность уменьшается при добавлении ахроматического или дополнительного цвета;
- по дополнительным цветам. Два цвета, которые при смешивании дают серый оттенок и располагаются напротив друг друга в цветовом круге.
- по симультанному контрасту. Субъективное восприятие цветов человеческим зрением вызывает ощущение присутствия дополнительного цвета при рассмотрении определённого оттенка;
- по площади. Соотношение размеров цветowych пятен, гармоничные пропорции которых были выведены другим знаменитым исследователем И.В. Гёте [3].

Теория контраста цветowych сопоставлений – это концепция, в которой контраст в живописи – принцип противопоставления цветов, форм и текстур для создания выразительности и глубины изображения. Применение теории контраста цветowych сопоставлений в холуйской лаковой миниатюрной живописи заключается в использовании принципов работы с цветом, разработанных художником, которые включают использование семи типов цветowych контрастов для выражения идеи произведения и передачи запоминающегося художественного образа.

Контраст по цвету – наиболее простой тип контраста. Он заключается в использовании отдалённых друг от друга цветов спектра для достижения взаимодействия между ними. Это позволяет создавать яркие и насыщенные композиции, передающие различные эмоциональные состояния, такие как радость или грусть. В качестве примера можно рассмотреть контраст между основными цветами: красным, синим и жёлтым, которые расположены на противоположных сторонах цветового круга. При их сочетании достигается максимальный цветовой контраст, который может быть использован для передачи различных эмоций и настроений.

Контраст по цвету в произведении и В.И. Фомина «Сказка о царе Салтане» 1958 г. (рис. 1³⁸) заключается в применении яркой, насыщенной, праздничной гаммы цветов для передачи радости встречи героев произведения. Для этого В.И. Фомин использует чистые основные цвета (красный, синий, желтый) в художественном центре композиции (рис. 2). Контраст светлого и темного является фундаментальным принципом в природе. Основные тональности белого и чёрного служат основой для

³⁸ Рис. 1, 2. Фомин Валентин Иванович. Шкатулка «Сказка о царе Салтане» : Государственный каталог музейного фонда Российской федерации: – Текст : электронный // Госкаталог.РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4369146> (дата обращения: 24.02.2024).

определения света и тени, а оттенки серого могут варьироваться от светлых до тёмных в зависимости от окружения.

Рис. 1. Фомин В.И. Шкатулка «Сказка о царе Салтане». 1958 г.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 2. Фомин В.И. Шкатулка «Сказка о царе Салтане». 1958 г. Фрагмент.
Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Другие цвета также могут создавать контраст светлого и тёмного. Согласно теории И. Иттена, жёлтый цвет является самым светлым, а фиолетовый – самым тёмным. Чистый жёлтый цвет яркий и светлый, в то время как насыщенный синий цвет тёмный, а светлые синие оттенки – блёклые и ослабленные. Тёмный красный цвет обладает силой, а осветлённый до уровня жёлтого теряет свою интенсивность. При работе с контрастом светлого и тёмного художник стремится сохранить его в двух, трёх или четырёх основных тональностях. Хотя тональные различия могут быть разными на отдельных частях картины, основные группы должны быть согласованы и понятны, чтобы композиция оставалась организованной, ясной и сильной.

Декоративная тарелка «Снегурочка» художника А.А. Каморина представляет уникальное произведение искусства, в котором контраст светлого и тёмного играет важную роль (рис. 3³⁹). В данной сюжетной композиции художник использует контраст светлого и тёмного для создания эффекта объёма и глубины изображения. Тёмный фон подчёркивает силуэт фигуры, делая её более выразительной и запоминающейся (рис. 4). Светлые

³⁹ Рис. 3, 4. Каморин А. Тарелка. «Снегурочка»: Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=43367464> (дата обращения: 24.02.2024).

оттенки одежды и волос Снегурочки придают произведению мягкость и воздушность, создавая ощущение волшебного мира и сказки [4].

Рис. 3. Каморин А.А. Декоративная тарелка «Снегурочка». 1971 г. Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник

Рис. 4. Каморин А.А. Декоративная тарелка «Снегурочка». 1971 г. Фрагмент. Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник

Рис. 5. Б.И. Киселев. Шкатулка «Орленок». 1964 г. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

Стоит отметить, что контраст светлого и темного можно использовать и для обратного эффекта. Так, для выражения трагедии К.Б. Киселев в произведении «Орленок» (рис. 5⁴⁰) для передачи напряженности применил контраст: фигура главного героя выполнена темным силуэтом на светлом фоне. Такой контраст является важным элементом композиции, который помогает художнику передать настроение и атмосферу произведения [2].

Согласно колористической теории И. Иттена, красно-оранжевый цвет имеет максимальную тепловую характеристику, в то время как сине-зелёный проявляет минимальную тепловую характеристику. При этом промежуточные цветовые оттенки в температурном контрасте проявляют себя аналогично градации серого в контрасте по светлоте.

⁴⁰ Рис. 5. Киселёв Борис Иванович. Крышка от коробочки «Орленок». Из комплекта Коробочка «Орленок», со съёмной крышкой : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449478> (дата обращения: 24.02.2024).

Восприятие данных цветовых характеристик демонстрирует зависимость от окружающих цветовых элементов, что может приводить к модификации воспринимаемой температурной характеристики цвета в сторону повышения или понижения.

Рассматривая различные изображения Снегурочки на произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи особое внимание заслуживает шкатулка из папье-маше, созданная художником В.Б. Тихонравовым (рис. 6⁴¹). Её композиционное решение основано на ярком контрасте холодных и теплых цветов. Живописный фон шкатулки выполнен в холодных тонах, что создает атмосферу зимнего пейзажа. Теплыми оттенками красного и оранжевого решен образ Снегурочки, что придает работе выразительность и глубину, оптически выделяя фигуру сказочного персонажа [7] (рис. 7).

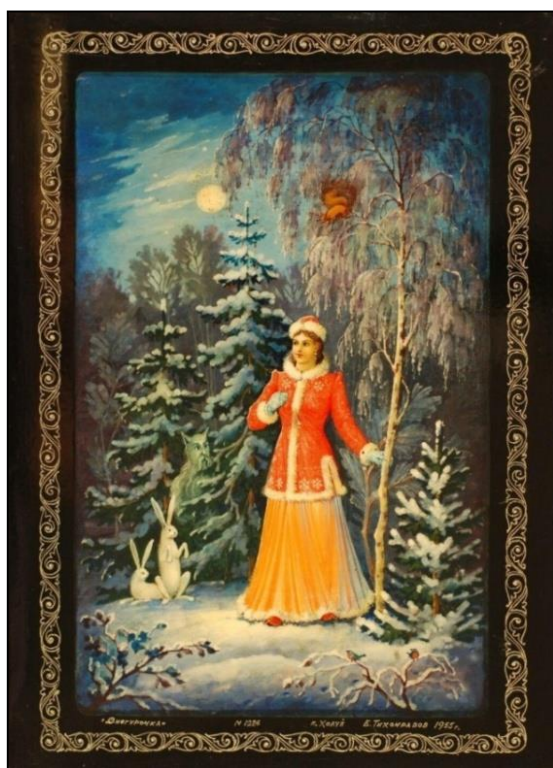

Рис. 6. В.В. Тихонравов. Шкатулка «Снегурочка». 1955 г. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

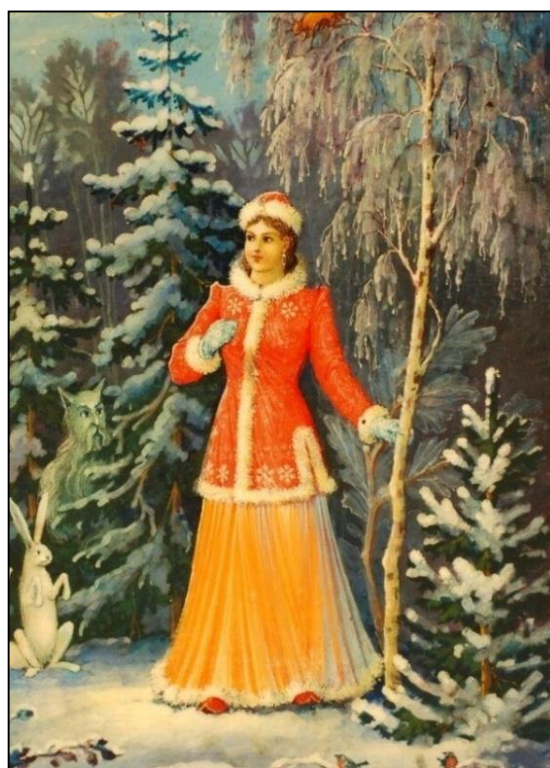

Рис. 7. В.В. Тихонравов. Шкатулка «Снегурочка». 1955 г. Фрагмент. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Дополнительные цвета – это те, которые при смешивании образуют нейтральный серый тон. Например, жёлтый и фиолетовый (Ю.С. Булкин

⁴¹ Рис. 6, 7. Тихонравов Борис Владимирович (1929-1977). Шкатулка «Снегурочка» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4355655> (дата обращения: 24.02.2024).

«Славное море») (рис. 8⁴²), оранжевый и синий (В.А. Белов «Небесные братья») (рис. 9⁴³), красный и зелёный (рис. 10⁴⁴). Они сохраняют свою насыщенность рядом друг с другом, обеспечивая статическую устойчивость композиции [5].

Применение контраста дополнительных цветов в произведениях холуйской лаковой миниатюрной живописи способствует созданию гармоничных композиций, обеспечивает стабильность визуального восприятия и подчеркивает художественный центр в работе. Дополнительные цвета сохраняют свою насыщенность при их близком расположении на плоскости.

Рис. 8. Булкин Ю.С.
Шкатулка «Славное море». 1958 г.
Всероссийский музей
декоративного искусства
(Москва)

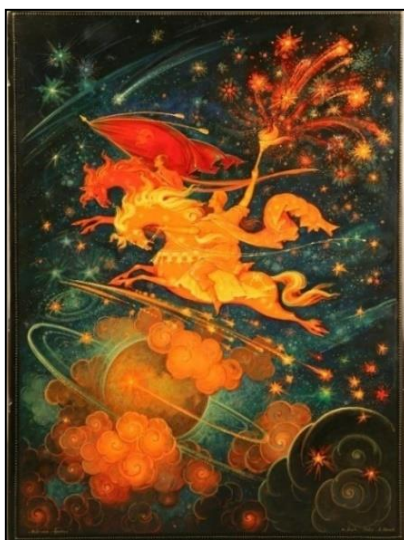

Рис. 9. Белов В.А. Шкатулка
«Небесные братья». 1962 г.
Всероссийский музей
декоративного искусства
(Москва)

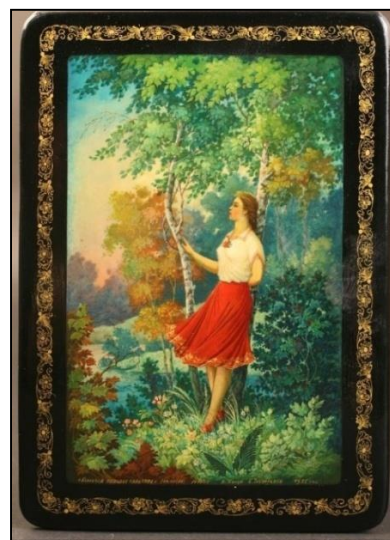

Рис. 10. Тихонравов Б.В.
Шкатулка «Назначай
поскорее свидание». 1955 г.
Всероссийский музей
декоративного искусства
(Москва)

Симультанный контраст – это контраст, который мы видим на стыке двух цветов. И. Иттен приводит пример упражнения: внутри цветного пространства находится серый квадрат, и глаз смотрящего начинает видеть дополнительные цвета к основному.

⁴² Рис. 8. Булкин Юрий Серафимович. Крышка от баула «Славное море» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации– Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449431> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴³ Рис. 9. Белов Владимир Андреевич. Шкатулка «Небесные братья» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449666> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴⁴ Рис. 10. Тихонравов Борис Владимирович. Шкатулка «Назначай поскорее свидание» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449815> (дата обращения: 24.02.2024).

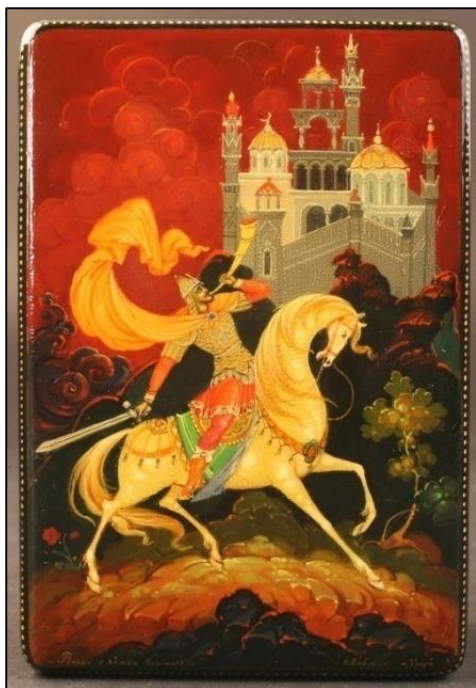

Рис. 11. Бабури Н.И. Шкатулка «Руслан у замка Черномора». 1965 г. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

При применении симультанного контраста одновременно создаётся дополнительный цвет при восприятии основного цвета. Симультанные цвета возникают только в нашем восприятии, их невозможно зафиксировать физически. Данный прием редко используется в холуйской лаковой миниатюрной живописи, однако в классическом понимании его можно найти в произведении Н.И. Бабурина «Руслан у замка Черномора» (рис. 11⁴⁵). На заднем плане сюжетной композиции изображен храм, написанный серым цветом. На фоне, выполненном в багряных тонах, серый цвет приобретает зеленоватый оттенок.

Более сложную форму этого контраста применял основоположник холуйской лаковой миниатюрной живописи Д.М. Добрынин на работе «Отдых» (рис. 12⁴⁶), используя художественный прием «стришки-мазки» разного цвета в написании пейзажа [8].

Рис. 12. Добрынин Д.М. Шкатулка «На отдыхе». 1934 г. Всероссийский музей декоративного искусства (Москва)

Симультанный контраст может быть усилен или ослаблен с помощью различных оттенков и уровней освещённости цветов. Он играет важную роль в искусстве, так как позволяет создавать интересные визуальные эффекты.

⁴⁵ Рис. 11. Бабури Н.И. Шкатулка «Руслан у замка Черномора» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449216> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴⁶ Рис. 12. Добрынин Дмитрий Михайлович. Крышка от коробки «На отдыхе» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449232> (дата обращения: 24.02.2024).

Контраст по насыщенности используется художниками для выделения главного объекта композиции. Блёклые цвета, такие как серые, становятся более «живыми» благодаря активному цвету вокруг. Этот приём в живописи, основан на противопоставлении ярких и приглушённых тонов. Он помогает выделить главный объект композиции, делая его более выразительным и интересным для зрителя. Наиболее наглядно этот вид контраста показан в произведении В.Ф. Блинова «Хоккей» (рис. 13⁴⁷), где яркая одежда игроков в хоккей контрастирует с мягким окружающим зимним пейзажем (рис. 14).

Рис. 13. Блинов В.Ф. Шкатулка «Хоккей». 1962 г. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

Рис. 14. Блинов В.Ф. Фрагмент шкатулки «Хоккей». 1962 г. Государственный музей Холуйского искусства (с. Холуй, Ивановская область)

При использовании контраста по насыщенности художник выбирает яркие цвета для главного объекта, а окружение оставляет блёклым или использует приглушённые тона. Таким образом, главный объект выделяется на фоне и привлекает больше внимания. Этот приём часто используется в пейзажной живописи, помогая создать ощущение глубины, объёма и движения.

Контраст по площади цветowych пятен заключается в использовании различных пропорций цветов в композиции, что позволяет создавать выразительные произведения искусства и акцентировать художественные центры произведения. Одним из примеров применения контраста по площади пятен является выпускная квалификационная работа М.Ю. Малышева «Вербное Воскресенье в Валаамской обители» (рис. 15⁴⁸).

Для достижения выразительности одного из художественных центров на среднем плане, в написании костра, в одном из клейм, была применена чистая оранжевая краска (рис. 16), тогда как вся работа написана в мягких сочетаниях дополнительных цветов синего и оранжевого, это позволило создать акцент в работе, видимый даже с большого расстояния.

⁴⁷ Рис.13, 14. Блинов Виктор Фёдорович. «Хоккей» : Государственный каталог музейного фонда российской федерации. – Текст : электронный // Госкаталог. РФ : сайт. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4378555> (дата обращения: 24.02.2024).

⁴⁸ Рис. 15,16. Фото автора статьи.

Рис. 15. Малышев М.Ю.
Дарохранительница. «Вербное
Воскресенье в Валаамской обители».

Рис. 16. Малышев М.Ю.
Дарохранительница «Вербное
Воскресенье в Валаамской обители».
Фрагмент.

Выпускная квалификационная работа. 2019 г. Высшая школа народных искусств

Важно отметить, что применение контраста по площади цветowych пятен позволяет усилить проявление других видов контраста, что придаёт произведению особую живость и экспрессию.

Таким образом, теория контраста цветowych сопоставлений играет важную роль в развитии искусства. Её применение в холуйской лаковой миниатюрной живописи позволяет художникам создавать гармоничные и выразительные произведения, используя различные типы контрастов.

Литература

1. Альбедиль М. Ф. Русская лаковая живопись. Палех. Мстера. Федоскино. Холуй : альбом / М. Ф. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Яркий город, 2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9663-0084-5. – Текст : непосредственный.
2. Бесшапошникова 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. Бесшапошникова, 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. – Текст : непосредственный.

3. Иттен И. Искусство цвета / Иоханнес Иттен ; перевод с немецкого ; предисловие Л. Монаховой. – 2-е издание. – Москва : Д. Аронов, 2001. – 96 с. – ISBN 978-5-94056-008-3. – Текст : непосредственный.

4. Каморин А. А. Лаковая миниатюра. Холуй / А. А. Каморин. – Москва : Интербук, 1995. – 152 с. – ISBN 5-7664-1057-3. – Текст : непосредственный.

5. Некрасова М. А. Сто лет спустя. Взгляд на перспективу / М. А. Некрасова. – Текст : непосредственный // Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Традиции и современность / Российская академия художеств, Институт теории и истории изобразительных искусств ; под редакцией М. А. Некрасовой автора проекта – составителя. – Москва : Союз Дизайн, 2013. – С. 589-606. – ISBN 978-5-00016-003-9.

6. 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. – Текст : непосредственный.

7. Розова Л. К. Искусство холуйской миниатюрной живописи : альбом / Л. К. Розова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1975. – 120 с. – ISBN 5-7664-0696-7. – Текст : непосредственный.

8. Русская лаковая миниатюра: традиции и современность: каталог / составители : Л. Л. Пирогова, В. Г. Коченкова, М. И. Лукина ; автор вступительной статьи Л. Л. Пирогова. – Москва : [б. и.], 2013. – 308 с. – ISBN 978-5-9904009-3-1. – Текст : непосредственный.

References

1. Al`bedil` M. F. Russkaya lakovaya zhivopis`. Palex. Mstera. Fedoskino. Holuj : al`bom / M. F. Al`bedil`. – Sankt-Peterburg : Yarkij gorod, 2007. – 304 s. – ISBN 978-5-9663-0084-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. 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. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Itten Ioxannes. Iskusstvo czveta / Ioxannes Itten ; perevod s nemeczkgogo ; predislovie L. Monaxovoj. – 2-e izdanie. – Moskva : D. Aronov, 2001. – 96 s. – ISBN 978-5-94056-008-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Kamorin A. A. Lakovaya miniatyura. Holuj / A. A. Kamorin. – Moskva : Interbuk, 1995. – 152 s. – ISBN 5-7664-1057-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Nekrasova M. A. Sto let spustya. Vzglyad na perspektivu / M. A. Nekrasova. – Tekst : neposredstvenny`j // Narodnoe iskusstvo. Russkaya

tradicionnaya kul'tura i pravoslavie. XVIII–XXI vv. Tradicii i sovremennost' / Rossijskaya akademiya xudozhestv, Institut teorii i istorii izobrazitel'ny'x iskusstv ; pod redakciej M. A. Nekrasovoj avtora proekta – sostavitelya. – Moskva : Soyuz Dizajn, 2013. – S. 589-606. – ISBN 978-5-00016-003-9.

6. 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. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Rozova L. K. Iskusstvo xolujskoj miniatyurnoj zhivopisi : al'bom / L. K. Rozova. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1975. – 120 s. – ISBN 5-7664-0696-7. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Russkaya lakovaya miniatyura: tradicii i sovremennost': katalog / sostaviteli : L. L. Pirogova, V. G. Kochenkova, M. I. Lukina ; avtor vstupitel'noj stat'i L. L. Pirogova. – Moskva : [b. i.], 2013. – 308 s. – ISBN 978-5-9904009-3-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

Malyshev M.Yu., *teacher of the Kholuy institute of lacquer miniature painting named after N.N. Kharlamov – branch of the Russian university of traditional art crafts, 155633, Ivanovo region, Yuzhsky district, Kholuy village, Moskovskaya str., 1a, e-mail: dave1962@mail.ru*

Application of J. Itten's contrast theory in Kholuy lacquer miniature painting

Abstract. The article analyzes the contribution of J. Itten to the development of painting theory and pedagogy. Special attention is paid to the color contrast theory – a foundation for creating harmonious and expressive works of art. The study is based on an analysis of the coloristic solutions found in the works of Kholuy artists and their comparison with the principles of color harmony outlined by J. Itten in his work «The art of color». Special emphasis is placed on studying the specific features of applying contrasting color combinations in Kholuy lacquer miniature painting, where traditionally complementary colors are used against a black lacquered background. The paper provides a detailed analysis of the main types of color contrasts and their correlation with chromatic solutions characteristic of Kholuy lacquer miniature painting. Based on the conducted research, it is concluded that traditional techniques of coloristic resolution in Kholuy miniatures largely correspond to the theoretical positions of J. Itten, which confirms the universality of his concept of color contrasts.

Keywords: kholuy lacquer miniature painting, painting, color, contrast, tonality, accent, landscape, artistic image.

Kholuy lacquer miniature painting represents a unique phenomenon in the history of Russian art. It combines the principles of easel painting and artistic stylistic features, leading to the creation of special works of art [1]. An important factor determining the quality and expressiveness of these works is the skillful use of color contrast.

J. Itten was an outstanding Swiss artist, art theorist and educator who made significant contributions to the development of color theory. He was born in Zurich in 1888 and received education at the Zurich school of arts and design, studying painting, sculpture, architecture and music. His research focused on the problem of color interaction and its influence on human perception. As a result, he developed a system of color harmony based on the principle of complementary colors, which became the foundation for many modern artists' and designers' creativity.

In 1920, J. Itten founded an art school in his hometown, where he taught until his death in 1967. Among his students were such renowned artists as Wassily Kandinsky, Paul Klee, and Le Corbusier.

Between 1911 and 1913, J. Itten published the book “The art of color”, in which he substantiated the interrelation between color and psychology of perception. In 1921, the books “Form and color” and “Seven contrasts” were issued, focusing

on the investigation of principles of harmony and contrast in art. The scientific work "Individual palette" from 1921 deals with the development of individual style in an artist, while in "Ability to see" (also 1921), the author emphasizes the importance of intuition and creative approach in art. These studies have had a significant impact on the development of contemporary art and continue to inspire artists and designers. Kholuy lacquer miniature painting serves as a perfect example of how the theory of color contrast can be applied in art.

Itten's primary contribution to color theory lies in the creation of the color wheel, which serves as a tool for identifying harmonious shade combinations [6]. He identified seven types of color contrasts:

- Hue: primary colors exhibit maximum contrast levels, which diminish when mixed with other hues or impurities;
- Brightness: maximum contrast occurs between achromatic colors – white and black – and also between yellow and violet among chromatic tones;
- Color temperature: relationships between warm and cool shades create a sense of volume or perspective within a composition;
- Saturation: saturation decreases when adding an achromatic or complementary color;
- Complementary colors: two colors that produce a grayish tone when mixed together and are located opposite each other on the color wheel;
- Simultaneous contrast: subjective perception causes the sensation of seeing a complementary color adjacent to a particular hue due to the way human vision processes colors;
- Area: proportions of color areas, whose harmonious ratios were derived by another famous researcher, J.W. Goethe [3].

The theory of color contrast involves the principle of opposing colors, forms, and textures in painting to enhance expression and image depth. Its application in Kholuy lacquer miniature painting includes using the artist-developed principles of working with color, specifically employing seven types of color contrasts to articulate the idea behind the piece and convey a memorable artistic impression.

Hue contrast is the simplest type of contrast, involving the use of distant colors from the spectrum to achieve interaction between them. It allows for the creation of bright and saturated compositions, conveying various emotional states such as joy or sadness. As an example, consider the contrast between primary colors: red, blue, and yellow, which are positioned on opposite sides of the color wheel. When combined, they achieve maximum color contrast, which can be utilized to convey diverse emotions and moods.

In V.I. Fomin's work "The tale of tsar Saltan" (1958) (Fig. 1⁴⁹), the hue contrast is achieved through the application of a vivid, rich, and festive color scheme intended to convey the joyfulness of the heroes' encounter depicted in the narrative. To accomplish this effect, V.I. Fomin uses pure primary colors – red, blue, and

⁴⁹ Fig. 1, 2. Valentin Ivanovich Fomin. Box "The tale of tsar Saltan": State catalog of museum collections of the Russian Federation: Electronic text // Goskatalog.Ru: Website. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4369146> (accessed February 24, 2024).

yellow – in the focal point of the composition (Fig. 2). Light-dark contrast is a fundamental principle in nature. White and black serve as the base tones for defining light and shadow, while intermediate grey tones may range from light to dark depending on environmental conditions.

Fig. 1. Fomin V.I. Box "The tale Of tsar Saltan". 1958.
State museum of Kholuy art
(Kholuy village, Ivanovo region)

Fig. 2. Fomin V.I. Box "The tale of tsar Saltan". 1958. Fragment.
State museum of Kholuy art
(Kholuy village, Ivanovo region)

Other colors can also create light-and-dark contrast. According to J. Itten's theory, yellow is the lightest color, while purple is the darkest. Pure yellow is bright and luminous, whereas deep blue is dark, and light blue shades appear pale and weakened. Dark red has strength, but when lightened towards yellow, it loses its intensity. When working with light-and-dark contrast, the artist aims to maintain it across two, three, or four basic tonalities. Although there might be variations in tonal differences within certain parts of the picture, the main groups should remain coherent and comprehensible so that the overall composition remains organized, clear, and powerful.

The decorative plate "Snegurochka" (Snow Maiden) by A.A. Kamorin is a unique work of art in which the contrast of light and dark plays a significant role. (Fig. 3⁵⁰). In this narrative composition, the artist employs the contrast of light and dark to create an effect of volume and depth in the image. The dark background accentuates the silhouette of the figure, making it more expressive and memorable (Fig. 4). Lighter shades of clothing and hair give the work softness and airiness, evoking a sense of magic and fairy tale [4].

⁵⁰ Fig. 3, 4. Kamorin A. Plate. "Snegurochka": State catalog of museum collections of the Russian Federation. Electronic text // Goskatalog.Ru: website. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=43367464> (accessed February 24, 2024).

Fig. 3. Kamorin A.A. Decorative plate "Snegurochka". 1971.
State Rostov-Yaroslavl architectural and art museum reserve

Fig. 3. Kamorin A.A. Decorative plate "Snegurochka". 1971. Fragment.
State Rostov-Yaroslavl architectural and art museum reserve

Fig. 5. Kiselyov B.I.
Box "Orlenok". 1964.
All-Russian museum of decorative art (Moscow)

It's worth noting that the contrast of light and dark can also be used for reverse effects. For instance, in order to convey tension, B.I. Kiselyov employed a contrast in his work "Orlenok" (Fig. 5⁵¹), depicting the protagonist as a dark silhouette against a light background. This contrast is a vital element of composition that assists the artist in conveying the mood and atmosphere of the work [2].

According to the color theory of J. Itten, the red-orange color exhibits the highest thermal characteristic, while the blue-green shows the lowest thermal characteristic. Intermediate color shades behave similarly to gray gradations in brightness contrast.

Perception of these color characteristics depends on surrounding color elements, which can lead to modification of the perceived thermal characteristic of the color, either increasing or decreasing it.

When examining various images of Snegurochka (Snow Maiden) in Kholuy lacquer miniature paintings, particular attention is deserved by a papier-mâché box

⁵¹ Fig. 5. Boris Ivanovich Kiselyov. Lid from box "Orlenok". From the set "Box Orlenok" with removable lid: State catalog of museum collections of the Russian Federation. Electronic text // Goscatalog.Ru: website. URL: <https://goscatalog.ru/portal/#/collections?id=449478> (accessed February 24, 2024).

created by the artist V.B. Tikhonravov (рис. 6⁵²). The compositional solution of this piece is based on a vivid contrast between cold and warm colors. The painted background of the box is executed in cool tones, creating an atmosphere of a winter landscape. The image of Snow Maiden is rendered in warm shades of red and orange, which gives the work expressiveness and depth, optically highlighting the figure of the fairy-tale character [7] (fig. 7).

Fig. 6. B.V. Tikhonravov. Box "Snow Maiden". 1955. State museum of Kholuy art (village of Kholuy, Ivanovo region)

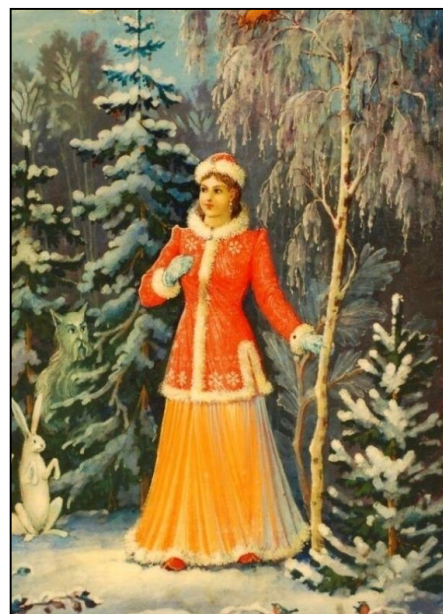

Fig. 7. B.V. Tikhonravov. Box "Snow Maiden". 1955. Fragment. State museum of Kholuy art (village of Kholuy, Ivanovo region)

Additional colors are those that when mixed together produce a neutral gray tone. For example, yellow and purple (Yu.S. Bulkin's "Slavnoye More") (Fig. 8⁵³), orange and blue (V.A. Belov's "Heavenly Brothers") (Fig. 9⁵⁴), red and green (Fig. 10⁵⁵). They retain their intensity next to each other, ensuring static stability of the composition [5].

The use of complementary color contrast in Kholuy lacquer miniature painting contributes to the creation of harmonious compositions, ensures visual perception

⁵² Figs. 6, 7. Boris Vladimirovich Tikhonravov (1929–1977). Box “Snow Maiden”: State catalogue of museum fund of Russian Federation. – electronic text available at: Goskatalog.Ru website. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4355655> (accessed February 24, 2024).

⁵³ Fig. 8. Yuri Serafimovich Bulkin. Lid from Trunk "Slavnoye More": State catalogue of museum fund of Russian Federation — electronic text available via Goskatalog.Ru website — URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449431> (accessed February 24, 2024).

⁵⁴ Fig. 9. Vladimir Andreevich Belov. Box "Heavenly Brothers": State catalogue of museum fund of Russian Federation. – electronic text available at: Goskatalog.Ru website. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449666> (accessed February 24, 2024).

⁵⁵ Fig. 10. Tikhonravov Boris Vladimirovich. Box “Set a date soon”: State catalogue of the museum fund of the Russian Federation. – Text: electronic // Goskatalog.Ru: website. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449815> (accessed February 24, 2024).

stability, and highlights the artistic center of the work. Complementary colors maintain their saturation when placed close to each other on the surface.

Fig. 8. Yu.S. Bulkin. Box "Slavyanoye More." 1958. All-Russian museum of decorative art, Moscow

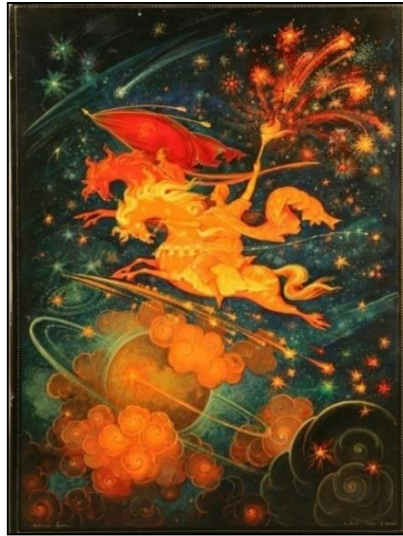

Fig. 9. V.A. Belov. Box "Heavenly Brothers". 1962. All-Russian museum of decorative art, Moscow

Fig. 10. B.V. Tikhonravov. Box "Set a date soon". 1955 r. All-Russian museum of decorative art, Moscow

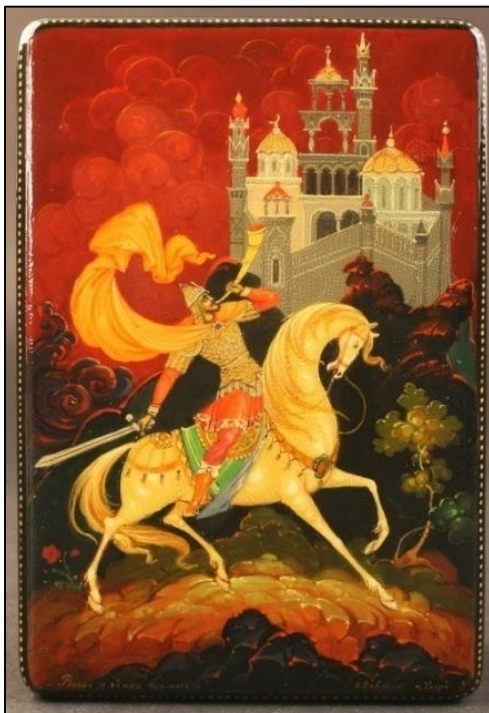

Fig. 11. Baburin N.I., Box "Ruslan at Chernomor's castle." 1965. All-Russian Museum of Decorative Art, Moscow

Simultaneous contrast is the phenomenon where we perceive a color change at the boundary between two adjacent colors. Johannes Itten provides an exercise example: within a colored area, there is a gray square, and the observer's eye begins to see complementary hues to the main color.

When simultaneous contrast is applied, an additional color is simultaneously created in our perception of the primary color. Simultaneous colors arise only in our visual perception and cannot be physically fixed or measured. This technique is

rarely used in Kholuy lacquer miniature painting, but it can be found in its classical understanding in N.I. Baburin's work "Ruslan at Chernomor's castle." (Fig. 11⁵⁶). In the background of the narrative composition, a temple painted in grey color is depicted. Against the backdrop executed in crimson tones, the grey color acquires a greenish hue.

A more complex form of this contrast was employed by D.M. Dobrynin, the founder of Kholuy lacquer miniature painting, in his work titled "On rest" (рис. 12⁵⁷), using the artistic technique of "strikes-dabs" of different colors in landscape painting [8].

Fig. 12. Dobrynin D.M., Box "On rest." 1934. All-Russian museum of decorative art, Moscow.

Simultaneous contrast can be enhanced or weakened through various shades and levels of illumination of colors. It plays a significant role in art because it allows for creating interesting visual effects.

Saturation contrast is utilized by artists to accentuate the principal subject within a composition. Faded colors such as grays appear more 'alive' due to the presence of highly saturated colors nearby. This technique in painting relies on the opposition of bright and subdued tones. It helps to distinguish the focal point of the composition, enhancing its expressiveness and interest for the viewer. This type of contrast is most clearly demonstrated in V.F. Blinov's work "Hockey" (Fig. 13), where the bright attire of hockey players contrasts starkly with the gentle surroundings of the wintry landscape (Fig. 14).

When using saturation contrast, the artist selects bright colors for the main object while leaving the surroundings pale or using subdued tones. As a result, the main object stands out prominently against the background, drawing greater attention. This technique is frequently employed in landscape painting, helping create a sense of depth, volume, and movement.

⁵⁶ Fig. 11. Baburin Nikolai Ivanovich. Lid from box "Ruslan at Chernomor's castle": State catalogue of the museum fund of the Russian Federation. – electronic text // Goskatalog.ru: website. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449216> (accessed February 24, 2024).

⁵⁷ Fig. 12. Dobrynin Dmitry Mikhailovich. Lid from box "On Rest": State catalogue of the museum fund of the Russian Federation. – electronic text // Goskatalog.ru: website. – URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=449232> (accessed February 24, 2024).

Fig. 13. Blinov V.F., Box "Hockey." 1962.
State museum of Kholuy art
(Kholuy village, Ivanovo region)

Fig. 14. Blinov V.F., Box "Hockey." 1962.
Fragment. State museum of Kholuy art
(Kholuy village, Ivanovo region)

The contrast based on the size of color spots consists in utilizing different proportions of colors in a composition, which enables creation of expressive works of art and emphasizes the artistic centers of the piece. One example of applying spot-size contrast is M.Yu. Malyshev's graduation qualification work entitled "Palm Sunday in Valaam monastery" (рис. 15⁵⁸).

Fig. 15. Malyshev M.Yu., Tabernacle
"Palm Sunday in Valaam monastery".
Graduation qualification work. 2019. Higher school of folk arts.

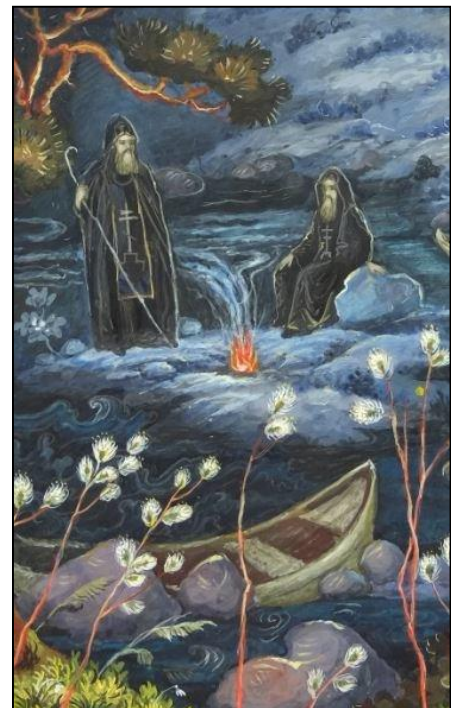

Fig. 15. Malyshev M.Yu., Tabernacle "Palm
Sunday in Valaam monastery". Fragment.

To achieve expressiveness of one of the artistic centers in the middle ground, specifically in depicting the fire in one of the compartments, pure orange paint was applied (Fig. 16). Meanwhile, the entire work employs soft combinations of

⁵⁸ Fig. 15, 16. Photos by the author of the article.

complementary blue and orange colors. This approach allowed for the creation of a pronounced focus that remains visible even from a considerable distance.

It is important to note that the application of contrast based on the size of color areas enhances other types of contrast, giving the artwork special liveliness and expression.

Thus, the theory of color contrast plays a crucial role in the development of art. Its application in Kholuy lacquer miniature painting enables artists to create harmonious and expressive works by employing various types of contrasts.

References

1. Al`bedil` M. F. Russkaya lakovaya zhivopis`. Palex. Mstera. Fedoskino. Xoluj : al`bom / M. F. Al`bedil`. – Sankt-Peterburg : Yarkij gorod, 2007. – 304 s. – ISBN 978-5-9663-0084-5. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Besshaposhnikova Yu. A. Xudozhestvenno-stilisticheskie osobennosti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : Palex, Mstera, Xoluj : 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. – Tekst :neposredstvenny`j.
3. Itten Ioxannes. Iskusstvo czveta / Ioxannes Itten ; perevod s nemeczkogo ; predislovie L. Monaxovoj. – 2-e izdanie. – Moskva : D. Aronov, 2001. – 96 s. – ISBN 978-5-94056-008-3. – Tekst :neposredstvenny`j.
4. Kamorin A. A. Lakovaya miniatyura. Xoluj / A. A. Kamorin. – Moskva : Interbuk, 1995. – 152 s. – ISBN 5-7664-1057-3. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Nekrasova M. A. Sto let spustya. Vzgljad na perspektivu / M. A. Nekrasova. – Tekst :neposredstvenny`j // Narodnoe iskusstvo. Russkaya tradicionnaya kul`tura i pravoslavie. XVIII–XXI vv. Tradicii i sovremennost` / Rossijskaya akademiya xudozhestv, Institut teorii i istorii izobrazitel`ny`x iskusstv ; pod redakciej M. A. Nekrasovoj avtora proekta – sostavitelya. – Moskva : Soyuz Dizajn, 2013. – S. 589-606. – ISBN 978-5-00016-003-9.
6. 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.– ISBN978-5-98051-056-5. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Rozova L. K. Iskusstvo xolujskoj miniatyurnoj zhivopisi : al`bom / L. K. Rozova. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1975. – 120 s. – ISBN 5-7664-0696-7. – Tekst :neposredstvenny`j.
8. Russkaya lakovaya miniatyura: tradicii i sovremennost`: katalog / sostaviteli: L. L. Pirogova, V. G. Kochenkova, M. I. Lukina ; avtor vstupitel`noj stat`i L. L. Pirogova. – Moskva : [b. i.], 2013. – 308 s. – ISBN 978-5-9904009-3-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

Калмыкова М.С., преподаватель кафедры лаковой живописи ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

Kalmykova M.S., teacher of the department lacquer painting Russian university of traditional art crafts, 196128 Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

**Роль самостоятельной работы при подготовке будущих художников
в области нижнетагильской декоративной росписи
The role of independent work in training future artists in the field
of Nizhny Tagil decorative painting**

Аннотация. В статье рассматривается значение самостоятельной работы в процессе обучения нижнетагильской двухцветной маховой росписи. Подчеркивается роль самостоятельной деятельности в формировании профессиональных компетенций, развитии творческого мышления и сохранении культурного наследия. Анализируются функции самостоятельной работы, представлены методические подходы к её организации, включая использование рабочей тетради «Мастерство нижнетагильской декоративной росписи» для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль: нижнетагильская декоративная роспись в Российском университете традиционных художественных промыслов.

Ключевые слова: обучение, самостоятельная работа, нижнетагильская двухцветная маховая роспись, рабочая тетрадь, техника, мастерство нижнетагильской декоративной росписи, умения, навыки, высшее образование.

Annotation. The article discusses the importance of independent work in the process of teaching Nizhny Tagil two-color brush painting. It emphasizes the role of independent activity in the formation of professional competencies, the development of creative thinking, and the preservation of cultural heritage. The article analyzes the functions of independent work and presents methodological approaches to its organization, including the use of the workbook «Mastery of Nizhny Tagil decorative painting» for students studying in the field of 54.03.02 “Decorative and applied arts and folk crafts”, specialization at the Russian university of traditional arts: “Nizhny Tagil decorative painting”.

Keywords: education, independent work, Nizhny Tagil two-color brush painting, workbook, performance skills, abilities and skills, mastery of Nizhny Tagil decorative painting, training, higher professional education.

Неотъемлемой частью сохранения и развития нижнетагильской декоративной росписи является система высшего образования в Российском

университете традиционных художественных промыслов. Обучение студентов бакалавриата построено таким образом, чтобы подготовить высококвалифицированного художника [3, с. 85]. Студенты, обучающиеся на кафедре лаковой живописи, осваивают технологические приемы исполнения нижнетагильской многослойной и двухцветной маховой росписи [5, с. 152-153].

Учебный процесс представляет собой систему, включающую не только аудиторную (взаимодействие преподавателя со студентами), но и самостоятельную работу обучающихся, которая является неотъемлемым компонентом формирования профессиональных компетенций. Самостоятельная работа студентов выступает важным ресурсом образовательного процесса, позволяя развивать умения планировать, анализировать и контролировать собственную деятельность, способствуя повышению качества образования в целом [8].

А.И. Хамитова и В.Г. Иванов выявляют триединую природу самостоятельной работы студентов, которая одновременно выступает как форма организации учебного процесса, система разнообразных заданий и деятельность по их выполнению [9, с. 118]. Это позволяет обучающимся не просто воспроизводить информацию, а осознанно планировать свои действия, контролировать процесс и оценивать результаты, что значительно повышает эффективность освоения материала.

Самостоятельная работа «осуществляется как в ходе аудиторных занятий, так и во внеурочное время» [7, с. 202]. Внеаудиторная самостоятельная работа способствует развивать у обучающихся такие качества как ответственность, организованность, приобретать умения работать с различными источниками информации [1, с. 249].

Е.Я. Городецкая определяет самостоятельную работу как способность к постановке цели, формулированию гипотез, поиску и систематизации информации, а также к планированию собственных действий и анализировать результаты [2, с. 34]. Такой подход способствует формированию у будущих художников не только профессиональных знаний, но и навыков самоанализа, что особенно важно при освоении техники нижнетагильской росписи.

Как отмечает Е.Н. Кабанова-Меллер, при организации самостоятельной работы предложенное преподавателем задание влечет появление мотивационной установки, которая играет роль комплексного «внешнего раздражителя», стимулирующего аналитико-синтетическую деятельность под влиянием мотивационных возбуждений. В процессе самостоятельной работы студент не просто воспроизводит полученные знания, но и учится применять их, анализировать ошибки, корректировать действия и добиваться поставленной цели [4, с. 26]. Это особенно важно в обучении декоративной росписи, где каждое движение кисти требует точности, а каждый элемент орнамента – осознанного исполнения.

Самостоятельная работа может принимать различные формы, которые соответствуют разным уровням познавательной активности. В частности, это воспроизводящая работа, направленная на формирование базовых навыков и

запоминание способов деятельности; реконструктивная, обеспечивающая применение знаний в типичных ситуациях и развитие умственной деятельности; эвристическая – развивающая у обучающихся способность к самостоятельному решению проблем и поиску новых знаний, требующих анализа, обобщения и переноса имеющегося опыта; творческая, предполагающая самостоятельный поиск новых решений и создание оригинальных изделий. Такой дифференцированный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся и способствует формированию у них способности к самообразованию и саморазвитию, способности самостоятельно приобретать новые знания на протяжении всей жизни.

Кроме того, самостоятельная работа способствует формированию навыков самоорганизации (свойство личности мобилизовать себя, целеустремлённо, активно использовать все свои возможности для достижения промежуточных и конечных целей, рационально используя при этом время, силы, средства), критического мышления, творческого подхода к решению профессиональных задач при выполнении технических приемов росписи. В процессе освоения нижнетагильской двухцветной маховой росписи обучающиеся выполняют не только традиционные мотивы, но и экспериментируют с формой, цветом и декоративными приемами украшения фона, что стимулирует развитие индивидуального художественного стиля.

В контексте художественного образования самостоятельная работа приобретает особое значение. На примере обучения нижнетагильской двухцветной маховой росписи в Российском университете традиционных художественных промыслов можно проследить, как методически организованная самостоятельная деятельность способствует формированию профессиональных компетенций. В рамках дисциплины «Мастерство нижнетагильской декоративной росписи» студенты осваивают уникальные техники нижнетагильской росписи, требующей точности и творческого подхода. Для обеспечения эффективной самостоятельной работы студентов по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль: нижнетагильская декоративная роспись, разработана рабочая тетрадь «Мастерство нижнетагильской декоративной росписи» (раздел: Техника нижнетагильской двухцветной маховой росписи) (рис. 1⁵⁹). Также рабочая тетрадь будет эффективна для программы дополнительного образования и профессиональной переподготовки.

Она включает задания, направленные на закрепление навыков исполнения двухцветного мазка, отработку технических приемов чертежек, привязок. Такая структура позволяет студенту не только повторить материал, пройденный на занятиях, но и самостоятельно выстроить траекторию своего профессионального роста.

⁵⁹ Рис. 1-7. Фото автора статьи.

Рис. 1. Обложка рабочей тетради «Мастерство нижнетагильской декоративной росписи» (раздел: Техника нижнетагильской двухцветной маховой росписи)

По программе обучения высшего образования по дисциплине «Мастерство нижнетагильской декоративной росписи» студенты I курса кафедры лаковой живописи в первом семестре должны освоить технику и технологию нижнетагильской двухцветной маховой росписи и под руководством преподавателя выполнить основные и составные элементы росписи, малые и средние формы цветов и крупные формы роз и листьев, а после – цветочный мотив в цвете с орнаментом (тёплом, контрастным и холодном колоритах). Задания по освоению техники двухцветной маховой нижнетагильской росписи представляют собой определённые сложности для студентов. Для успешного овладения этой техникой им необходимо не только отрабатывать отдельные элементы и формы росписи на занятиях, но и тренироваться в рамках самостоятельной работы.

Разработка рабочей тетради была инициирована на основании анализа проблем, с которыми сталкиваются студенты при освоении техники двухцветной маховой росписи (чистота, ширина и направление мазка; давление на кисть; постановка руки; поэтапность выполнения отдельных форм росписи; плавность линии при выполнении чертёжек, привязок и орнамента, чтобы создавать линии разной толщины).

Упражнения, предложенные в рабочей тетради, структурированы по четырем типам самостоятельной работы, принятым в педагогической практике: воспроизводящая, реконструктивная, эвристическая и творческая [6, с. 42]. Воспроизводящая – студент осваивает базовые приемы нижнетагильской росписи и формирует навыки посредством выполнения работы по образцу (рис. 2). Такой подход способствует развитию технических навыков и закреплению практических умений, необходимых для дальнейшей деятельности.

Рис. 2. Выполнение студентом отработки мазков по образцу из рабочей тетради. Упражнение № 1

Реконструктивный тип самостоятельной деятельности предполагает применение освоенных приемов росписи в выполнении крупных цветочных и растительных форм (состоящих из основных мазков и чертежек), традиционных мотивах с вариациями элементов и анализом полученных результатов (рис. 3). Выполнение реконструктивных заданий помогает студентам закрепить знания о технологических особенностях нижнетагильской маховой росписи, понять взаимосвязь между элементами росписи, орнамента и его художественным выражением.

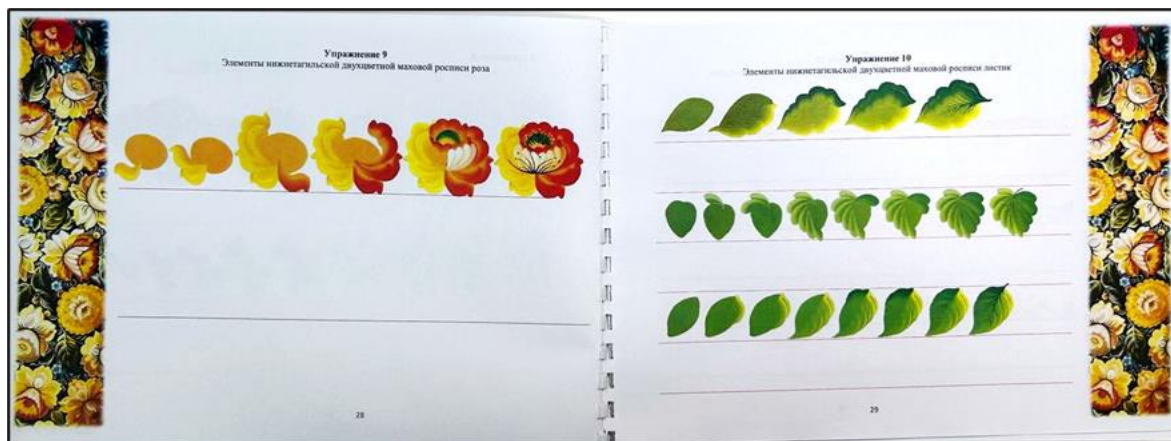

Рис. 3. Упражнения по выполнению крупных форм нижнетагильской двухцветной маховой росписи

Эвристический тип предполагает обобщение и систематизацию знаний, а также самостоятельный поиск решений заданий, что способствует развитию проектных умений. В рабочей тетради представлены сведения о видах композиций нижнетагильской двухцветной маховой росписи для развития проектных умений и разработки собственного традиционного букета в технике нижнетагильской двухцветной маховой росписи при выполнении упражнения № 13 (рис. 4, 5).

Творческий тип самостоятельной работы – создание новых композиций, поиск оригинальных выразительных решений (рис. 6). Такое последовательное освоение упражнений каждого типа самостоятельной работы способствует формированию профессиональных компетенций, творческого мышления и умения самостоятельно решать художественные задачи в рамках конкретного вида традиционного прикладного искусства.

Рис. 4, 5. Виды композиций нижнетагильской двухцветной маховой росписи (букет, центрическая, венок или хоровод, полувенчик)

Рис. 6. Разработанный студентом традиционный букет в технике нижнетагильской двухцветной маховой росписи. Упражнение № 13 из рабочей тетради

Упражнения, предложенные в рабочей тетради для самостоятельной работы, необходимы для отработки техники нижнетагильской двухцветной маховой росписи. Содержание рабочей тетради охватывает важные разделы, которые необходимы для понимания и успешного исполнения нижнетагильской двухцветной маховой росписи.

Во введении представлена краткая история нижнетагильской росписи, дано подробное описание технологии выполнения каждого упражнения с информацией о необходимых материалах.

Для отработки мазков и отдельных форм росписи прилагается тонкий прозрачный пластик, который накладывается на необходимую страницу для повторения мазка студентом (рис. 7).

В ходе самостоятельной работы обучающиеся закрепляют навыки исполнения двухцветного мазка нижнетагильской маховой росписи, отрабатывают технические приемы чертежек, привязок и рукописного орнамента.

Рабочая тетрадь является дидактическим средством обучения студентов нижнетагильской двухцветной маховой росписи.

Рис.7. Упражнение № 7 «бутон».
Страница из рабочей тетради

Выполнение упражнений, предложенных в рабочей тетради, способствует поэтапному освоению элементов маховой двухцветной росписи, начиная с отдельных мазков росписи и переходя к средним и крупным формам, композиционным решениям, а также совершенствованию умений и навыков, приобретенных на аудиторных учебных занятиях.

В условиях современного образования самостоятельная работа становится неотъемлемой частью учебного процесса, обеспечивая устойчивое освоение знаний, умений, навыков и формирование профессиональных и личностных качеств, что способствует подготовке

высококвалифицированных специалистов в области нижнетагильской декоративной росписи.

Литература

1. Галимова Р. А. Организация самостоятельной работы как педагогическая проблема / Р. А. Галимова. – Текст : электронный // Сибирский педагогический журнал. – Новосибирск, 2008. – № 3. – С. 248-256. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-kak-pedagogicheskaya-problema/viewer> (дата обращения: 23.05.2025).
2. Городецкая Е. Я. О роли самостоятельной работы в развитии познавательной активности студентов / Е. Я. Городецкая, Э.И. Трубникова. – Текст : электронный // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – Владивосток, 2008. – № 4. – С. 33-38. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-rol-i-samostoyatelnoy-raboty-v-razviti-i-poznavatelnoy-aktivnosti-studentov> (дата обращения: 25.05.2025).
3. Григорьева К. М. Генезис нижнетагильской лаковой росписи и профессионального образования в этой области традиционного прикладного искусства / К. М. Григорьева. – Текст : непосредственный // Вопросы культурологии. – Москва, 2013. – № 8. – С 84-89. – ISSN 2073-9702.
4. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Е. Н. Кабанова-Меллер. – Москва : Знание, 1981. – 96 с. – Текст : непосредственный.
5. Калмыкова М. С. Особенности обучения студентов бакалавриата технике нижнетагильской многослойной росписи в Высшей школе народных искусств / М. С. Калмыкова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-

151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf. (дата обращения: 21.05.2025).

6. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении : теоретико-экспериментальные исследования / П. И. Пидкасистый. – Москва : Педагогика, 1980. – 240 с. – Текст : непосредственный.

7. Профессиональная педагогика : учебник. / под редакцией С. Я Батышева, А. М. Новикова. – 3-е издание, переработанное. – Москва : Ассоциация «Профессиональное образование», 2010. – 456 с. – ISBN 978-5-91450-037-2. – Текст : непосредственный.

8. Самостоятельная учебная деятельность школьника: методическое пособие / [И. В. Ускова, В. В. Сериков, Е. Н. Дзятковская и др.] ; под редакцией И. В. Усковой. – Москва : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2023. – 180 с. : ил. – ISBN 978-5-6050556-4-8. – Текст : электронный.

9. Хамитова А. И. Формы организации обучения общей и неорганической химии в химико-технологическом вузе через призму самостоятельной работы студентов / А. И. Хамитова, В. Г. Иванов. – Текст : электронный // Известия РГПУ Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2008. – № 48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-organizatsii-obucheniya-obshchey-i-neorganicheskoy-himii-v-himiko-tehnologicheskome-vuze-cherez-prizmu-samostoyatelnoy-raboty> (дата обращения: 02.06.2025).

References

1. Galimova R. A. Organizatsiya samostoyatel'noj raboty` kak pedagogicheskaya problema / R. A. Galimova. – Tekst : e`lektronny`j // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. – Novosibirsk, 2008. – № 3. – S. 248-256. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-kak-pedagogicheskaya-problema/viewer> (data obrashheniya: 23.05.2025).

2. Gorodeczkaya E. Ya. O roli samostoyatel'noj raboty` v razvitii poznavatel'noj aktivnosti studentov / E. Ya. Gorodeczkaya, E`I. Trubnikova. – Tekst : e`lektronny`j // Gumanitarny`e issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dal`nem Vostoke. – Vladivostok, 2008. – № 4. – S. 33-38. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-samostoyatelnoy-raboty-v-razvitii-poznavatelnoy-aktivnosti-studentov> (data obrashheniya: 25.05.2025).

3. Grigor`eva K. M. Genezis nizhnetagil`skoj lakovoj rospisi i professional`nogo obrazovaniya v e`toj oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / K. M. Grigor`eva. – Tekst : neposredstvenny`j // Voprosy` kul`turologii. – Moskva, 2013. – № 8. – S 84-89. – ISSN 2073-9702.

4. Kabanova-Meller E. N. Uchebnaya deyatel`nost` i razvivayushhee obuchenie / E. N. Kabanova-Meller. – Moskva : Znanie, 1981. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kalmy`kova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata tekhnike nizhnetagil`skoj mnogoslojnoj rospisi v Vy`sshej shkole narodny`x iskusstv / M. S.

Kalmykova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf. (data obrashheniya: 21.05.2025).

6. Pidkasisty`j P. I. Samostoyatel`naya poznavatel`naya deyatel`nost` shkol`nikov v obuchenii : teoretiko-e`ksperimental`ny`e issledovaniya / P. I. Pidkasisty`j. – Moskva : Pedagogika, 1980. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Professional`naya pedagogika : uchebnik. / pod redakciej S. Ya Baty`sheva, A. M. Novikova. – 3-e izdanie, pererabotannoe. – Moskva : Associaciya «Professional`noe obrazovanie», 2010. – 456 s. – ISBN 978-5-91450-037-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Samostoyatel`naya uchebnaya deyatel`nost` shkol`nika: metodicheskoe posobie / [I. V. Uskova, V. V. Serikov, E. N. Dzyatkovskaya i dr.] ; pod redakciej I. V. Uskovej. – Moskva : FGBNU «Institut strategii razvitiya obrazovaniya», 2023. – 180 s. : il. – ISBN 978-5-6050556-4-8. – Tekst : e`lektronny`j.

9. Xamitova A. I. Formy` organizacii obucheniya obshhej i neorganicheskoy ximii v ximiko-texnologicheskom vuze cherez prizmu samostoyatel`noj raboty` studentov / A. I. Xamitova, V. G. Ivanov. – Tekst : e`lektronny`j // Izvestiya RGPU Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. – Sankt-Peterburg, 2008. – № 48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-organizatsii-obucheniya-obshchey-i-neorganicheskoy-himii-v-himiko-tehnologicheskom-vuze-cherez-prizmu-samostoyatelnoy-raboty> (data obrashheniya: 02.06.2025).

Kalmykova M.S., lecturer at the department of lacquer painting at the Russian university of traditional art crafts, 196128 Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: mari.kalmykova.98@mail.ru

The role of independent work in training future artists in the field of Nizhny Tagil decorative painting

Annotation. The article discusses the importance of independent work in the process of teaching Nizhny Tagil two-color brush painting. It emphasizes the role of independent activity in the formation of professional competencies, the development of creative thinking, and the preservation of cultural heritage. The article analyzes the functions of independent work and presents methodological approaches to its organization, including the use of the workbook «Mastery of Nizhny Tagil decorative painting» for students studying in the field of 54.03.02 “Decorative and applied arts and folk crafts”, specialization at the Russian university of traditional arts: “Nizhny Tagil decorative painting”.

Keywords: education, independent work, Nizhny Tagil two-color brush painting, workbook, performance skills, abilities and skills, mastery of Nizhny Tagil decorative painting, training, higher professional education.

An integral part of preserving and developing the Nizhny Tagil decorative painting is the higher education system at the Russian university of traditional art crafts. The undergraduate training program is designed to prepare highly qualified artists [3, p. 85]. Students studying at the lacquer painting department master technological techniques for executing multi-layered and two-color brush Nizhny Tagil paintings [5, pp. 152–153].

The educational process represents a system that includes not only classroom instruction (interaction between teachers and students), but also independent work by learners, which is an essential component of professional competency development. Independent student work serves as an important resource within the educational process, enabling the development of skills such as planning, analysis and self-regulation, thereby contributing to overall improvement in the quality of education [8].

A.I. Khamitova and V.G. Ivanov identify the triune nature of students' independent work, which simultaneously acts as a form of organizing the learning process, a system of diverse assignments and activities aimed at their completion [9, p. 118]. This approach enables students not merely to reproduce information, but consciously plan their actions, monitor the process and evaluate results, significantly enhancing the effectiveness of material acquisition.

Independent work “takes place both during class sessions and outside scheduled study hours” [7, p. 202]. Extracurricular independent work helps develop qualities such as responsibility and organization among students, as well as teaches them how to work with various sources of information [1, p. 249].

E.Ya. Gorodetskaya defines independent work as the ability to set goals, formulate hypotheses, search for and organize information, as well as plan one's own actions and analyze outcomes [2, p. 34]. Such an approach contributes to the formation of future artists' not only professional knowledge but also self-analysis skills, which are particularly crucial when mastering the technique of Nizhny Tagil painting.

As noted by E.N. Kabanova-Meller, when organizing independent work, a task proposed by the teacher leads to the emergence of motivational settings that act as complex "external stimuli", stimulating analytical-synthetic activity under the influence of motivational excitations. During this process, students do not merely reproduce acquired knowledge but also learn how to apply it, analyze mistakes, adjust their actions and achieve set goals [4, p. 26]. This is particularly important in teaching decorative painting, where each brush stroke requires precision and every element of an ornament demands conscious execution.

Independent work can take various forms corresponding to different levels of cognitive activity. Specifically, these include reproductive work aimed at forming basic skills and memorizing methods of action; reconstructive work ensuring application of knowledge in typical situations and development of mental activity; heuristic work developing learners' ability to independently solve problems and seek new knowledge requiring analysis, generalization and transfer of existing experience; creative work assuming independent search for novel solutions and creation of original products. Such differentiated approach allows taking into account individual characteristics of learners and contributes to formation of their ability for self-education and self-development, enabling them to acquire new knowledge throughout life on their own initiative.

Furthermore, independent work promotes the development of self-organization skills (the personality trait of mobilizing oneself, purposefully and actively utilizing all one's capabilities to achieve intermediate and ultimate goals while rationally using time, effort and resources), critical thinking and a creative approach to solving professional tasks during the implementation of technical painting techniques. In the process of mastering Nizhny Tagil two-color brush painting, students not only execute traditional motifs but also experiment with form, color and decorative techniques for embellishing backgrounds, which stimulates the development of an individual artistic style.

In the context of art education, independent work acquires special significance. Taking the example of learning Nizhny Tagil two-color brush painting at the Russian university of traditional art crafts, one can observe how methodically organized independent activities contribute to the formation of professional competencies. Within the discipline "Nizhny Tagil decorative painting technique", students master unique techniques of Nizhny Tagil painting, which require accuracy and creativity. To ensure effective independent work for students studying the direction 54.03.02 "Decorative and applied arts and folk crafts", specialization: "Nizhny Tagil decorative painting", a workbook titled "Mastery of Nizhny Tagil decorative painting" has been developed (section: technique of Nizhny Tagil two-

color brush painting) (Fig. 1⁶⁰). Additionally, the workbook will be effective for additional education programs and professional retraining courses.

It includes assignments focused on consolidating the skills of executing two-colored strokes, practicing technical drawing techniques and refining details. This structure enables students not only to review material covered in classes but also to independently build a trajectory for their professional growth.

Fig. 1. Cover of the workbook "Mastery of Nizhny Tagil decorative painting" (section: technique of Nizhny Tagil two-color brush painting)

Under the higher education program in the discipline "Mastery of Nizhny Tagil decorative painting", first-year students of the lacquer painting department are required in the first semester to master the technique and technology of Nizhny Tagil two-color brush painting and, under the guidance of a teacher, complete basic and composite elements of painting, small and medium-sized flower shapes, large rose and leaf forms, followed by a floral motif in color with ornaments (in warm, contrasting and cool colors). Assignments for mastering the technique of two-color brush Nizhny Tagil painting present certain challenges for students. For successful mastery of this technique, they need not only to practice separate elements and forms of painting during lessons but also train themselves through independent work.

The development of the workbook was initiated based on the analysis of issues faced by students in mastering the technique of two-color brush painting (purity, width and direction of the stroke; pressure on the brush; hand position; step-by-step execution of individual painting forms; smoothness of lines when performing drafts, attachments and ornaments to create lines of varying thickness).

⁶⁰ Fig. 1–7. Photos by the author of the article.

Fig. 2. Student's exercise of brushstrokes following the sample from the workbook.
Exercise No. 1

Exercises presented in the workbook are structured according to four types of independent work commonly used in pedagogical practice: reproductive, reconstructive, heuristic and creative [6, p. 42]. Reproductive type involves students acquiring basic techniques of Nizhny Tagil painting and developing skills by working from examples (Fig. 2). This approach helps develop technical skills and reinforce practical abilities necessary for future activities.

Reconstructive type of independent activity implies applying learned painting techniques in creating large floral and plant forms (consisting of main strokes and drafts), traditional motifs with variations of elements and analyzing the results obtained (Fig. 3). Performing reconstructive tasks helps students solidify their understanding of technological features of Nizhny Tagil brush painting, comprehend the interrelation between painting elements, ornamentation and its artistic expression.

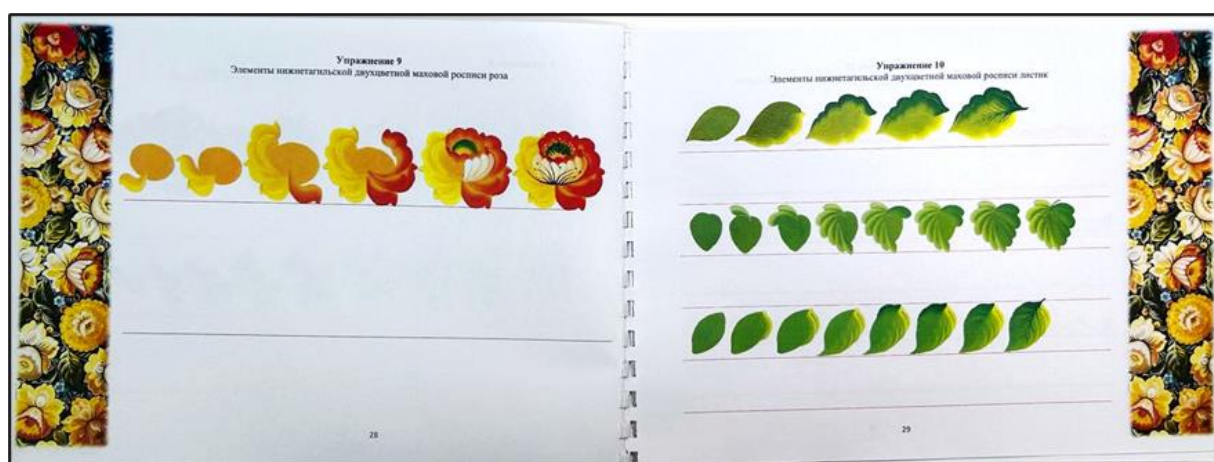

Fig. 3. Exercises on creating large forms of Nizhny Tagil two-color brush painting

Heuristic type involves summarization and systematization of knowledge, as well as independent problem-solving, contributing to the development of design skills (Figs. 4, 5). The workbook provides information about the types of compositions in Nizhny Tagil two-color brush painting to enhance design skills and develop an original traditional bouquet in the technique of Nizhny Tagil two-color brush painting when completing exercise No. 13.

Fig. 4, 5. Types of compositions in Nizhny Tagil two-color brush painting (bouquet, centric, wreath or round dance, semi-wreath)

Creative type of independent work involves creating new compositions and searching for original expressive solutions (Fig. 6). Sequential acquisition of exercises for each type of independent work contributes to the formation of professional competencies, creative thinking and the ability to independently address artistic challenges within a specific genre of traditional applied arts.

Exercises provided in the workbook for independent study are essential for practicing the technique of Nizhny Tagil two-color brush painting. The content of the workbook covers important sections necessary for understanding and successfully executing Nizhny Tagil two-color brush painting.

The introduction presents a brief history of Nizhny Tagil painting, rules for setting up a workspace for artists of Nizhny Tagil painting and detailed descriptions of the technology for each exercise along with information on required materials.

For practicing brushstrokes and individual painting forms, thin transparent plastic sheets are included, which are placed over the relevant page for students to repeat the brushstroke (Fig. 7).

Fig. 6. A traditional bouquet designed by a student in the technique of Nizhny Tagil two-color brush painting. Exercise No. 13 from the workbook

Fig. 7. Exercise No. 7 "Bud".
Page from the workbook

During independent work, students consolidate their skills in executing two-color strokes of Nizhny Tagil brush painting, practice technical techniques such as sketching, binding and handwritten ornamentation.

The workbook serves as a didactic tool for teaching students the technique of Nizhny Tagil two-color brush painting.

Performing the exercises offered in the workbook facilitates gradual mastery of the elements of two-color brush painting, starting from individual brushstrokes and progressing to medium and large forms, compositional solutions and further refinement of skills and abilities acquired during classroom sessions.

In modern educational conditions, independent work becomes an integral part of the learning process, ensuring sustainable acquisition of knowledge, skills and formation of professional and personal qualities, thereby contributing to the preparation of highly qualified specialists in the field of Nizhny Tagil decorative painting.

References

1. Galimova R. A. Organizatsiya samostoyatel'noj raboty` kak pedagogicheskaya problema / R. A. Galimova. – Tekst : e`lektronny`j // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. – Novosibirsk, 2008. – № 3. – S. 248-256. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-kak-pedagogicheskaya-problema/viewer> (data obrashheniya: 23.05.2025).

2. Gorodeczkaya E. Ya. O roli samostoyatel'noj raboty` v razvitii poznavatel'noj aktivnosti studentov / E. Ya. Gorodeczkaya, E`.I. Trubnikova. – Tekst : e`lektronny`j // Gumanitarny`e issledovaniya v Vostochnoj Sibiri i na Dal`nem Vostoke. – Vladivostok, 2008. – № 4. – S. 33-38. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-samostoyatelnoy-raboty-v-razvitii-poznavatelnoy-aktivnosti-studentov> (data obrashheniya: 25.05.2025).

3. Grigor`eva K. M. Genezis nizhnetagil`skoj lakovoj rospisi i professional`nogo obrazovaniya v e`toj oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / K. M. Grigor`eva. – Tekst : neposredstvenny`j // Voprosy` kul`turologii. – Moskva, 2013. – № 8. – S. 84-89. – ISSN 2073-9702.

4. Kabanova-Meller E. N. Uchebnaya deyatel`nost` i razvivayushhee obuchenie / E. N. Kabanova-Meller. – Moskva : Znanie, 1981. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Kalmy`kova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata tekhnike nizhnetagil`skoj mnogoslonoj rospisi v Vy`sshej shkole narodny`x iskusstv / M. S. Kalmy`kova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 151-159. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-151-159. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-19.pdf. (data obrashheniya: 21.05.2025).

6. Pidkasty`j P. I. Samostoyatel`naya poznavatel`naya deyatel`nost` shkol`nikov v obuchenii : teoretiko-e`ksperimental`ny`e issledovaniya / P. I. Pidkasty`j. – Moskva : Pedagogika, 1980. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Professional`naya pedagogika : uchebnik. / pod redakciej S. Ya Baty`sheva, A. M. Novikova. – 3-e izdanie, pererabotannoe. – Moskva : Associatsiya

«Professional`noe obrazovanie», 2010. – 456 s. – ISBN 978-5-91450-037-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Samostoyatel`naya uchebnaya deyatel`nost` shkol`nika: metodicheskoe posobie / [I. V. Uskova, V. V. Serikov, E. N. Dzyatkovskaya i dr.] ; pod redakciej I. V. Uskovej. – Moskva : FGBNU «Institut strategii razvitiya obrazovaniya», 2023. – 180 s. : il. – ISBN 978-5-6050556-4-8. – Tekst : e`lektronny`j.

9. Xamitova A. I. Formy` organizacii obucheniya obshhej i neorganicheskoy ximii v ximiko-texnologicheskom vuze cherez prizmu samostoyatel`noj raboty` studentov / A. I. Xamitova, V. G. Ivanov. – Tekst : e`lektronny`j // Izvestiya RGPU Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. – Sankt-Peterburg, 2008. – № 48. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-organizatsii-obucheniya-obshchey-i-neorganicheskoy-himii-v-himiko-tehnologicheskom-vuze-cherez-prizmu-samostoyatelnoy-raboty> (data obrashheniya: 02.06.2025).

**ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ТРАДИЦИОННОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
DIDACTICS AND METHODOLOGY TRADITIONAL APPLIED ART**

*Методика обучения традиционному прикладному
искусству (по видам)
Methods of teaching traditional applied arts and crafts
arts and crafts (by type)*

УДК 37.02:745

Уколова Ю.И., кандидат педагогических наук, заместитель директора по научной и методической работе Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 601408, Владимирская область, Вязниковский район, пос. Мстера, ул. Советская, д. 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Ukolova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – a branch of Russian university of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

**Мстёрская церковно-историческая живопись в профессиональной
подготовке студентов бакалавриата
Mstyora ecclesiastical-historical painting in undergraduate
students' professional training**

Аннотация. В статье рассматривается мстёрская церковно-историческая живопись как важный компонент культурного наследия России и её роль в профильной подготовке студентов бакалавриата, обучающихся мстёрской лаковой миниатюрной живописи и иконописи. Анализируются особенности мстёрской монументальной живописи, её влияние на формирование профессиональных компетенций у студентов. Рассматривается интеграция традиционных техник монументальной живописи в современную систему высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: мстёрская церковно-историческая живопись, высшее образование, мстёрская лаковая миниатюрная живопись, иконопись, монументальная живопись, проектирование художественных произведений, исполнительское мастерство.

Abstract. The article examines mstyora ecclesiastical-historical painting as an important component of russia's cultural heritage and its role in the specialized preparation of undergraduate students studying mstyora lacquer miniature painting and iconography. the peculiarities of mstyora monumental painting are analyzed,

along with their influence on the formation of professional competencies among students. The integration of traditional techniques of monumental painting into the modern system of higher education in the field of mstyora lacquer miniature painting is also discussed.

Keywords: mstyora ecclesiastical-historical painting, higher education, mstyora lacquer miniature painting, iconography, monumental painting, artwork design, performance skills.

Церковно-историческая живопись как вид искусства имеет глубокие корни в православной традиции и служит важным средством передачи духовных и нравственных ценностей народа. В образовательном контексте эти традиции являются инструментом, позволяющим студентам знакомиться с культурным наследием страны. В статье рассматриваются особенности мстёрской церковно-исторической живописи и её значение в профильной подготовке студентов бакалавриата.

Мстёрская церковно-историческая живопись, которая сформировалась в XVIII–XIX веках в поселке Мстёра Владимирской области, представляет собой уникальное явление в русском искусстве. Иконы, фрески и росписи, созданные художниками «мстёрской школы» письма, отличались выразительностью форм и глубоким символическим подтекстом [1, с. 169]. Это направление живописи не только отражает культурные и религиозные традиции России, но и служит важным объектом изучения студентами, обучающимися мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Мстёрская церковно-историческая живопись – направление монументальной лаковой живописи, которое объединяет ключевые черты и особенности мстёрской иконописи с технологическими приемами мстёрской лаковой миниатюрной живописи (рис. 1⁶¹) [6, с. 15]. Это вид искусства стал одним из ключевых элементов, оказавших влияние на формирование основных характеристик мстёрской лаковой миниатюрной живописи.

Рис. 1. Молодкин Владимир Николаевич,
Молодкин Денис Владимирович,
Молодкин Даниил Владимирович,
Молодкин Николай Владимирович.
Фрагмент шестичастной
композиции панно «Русь святая».
2011 г.
Дерево, левкас, темпера, золото.
Частное собрание

⁶¹ Рис. 1. Русская лаковая миниатюра / автор-составитель Л.Л. Пирогова. – Калининград: Янтарный сказ, 2003. – С. 152.

В связи с социально-экономическими изменениями, изначально сакральные предметы претерпели трансформацию в техническом и технологическом аспектах, что обусловило расширение типологии и доминирование символической, эстетической и утилитарной составляющих. Д.Н. Семёновский в очерке «Мстёра» отмечает, что ведущие художники мстёрского традиционного художественного промысла в XX веке занимались созданием экспериментальных художественных работ, которые представляли собой большие пластины из папье-маше, оформленные декоративной росписью [8, с. 19].

Для мстёрской церковно-исторической живописи характерны целостность, монументальность и многофигурность композиций, сдержанный и гармоничный колорит, богатство орнаментов, символичность образов и динамика фигур, а также крупные формы и пластическая насыщенность внутри композиционной схемы [9, с. 15].

Сохраняя традиционные иконописные приемы письма, художественные произведения мстёрской церковно-исторической живописи обогащаются былинными и сказочными мотивами, а также органично включают в живописное пространство религиозные элементы. Этот вид искусства имеет большой воспитательный потенциал, представляя не просто собрание художественных форм, но систему, способствующую духовному просвещению молодежи.

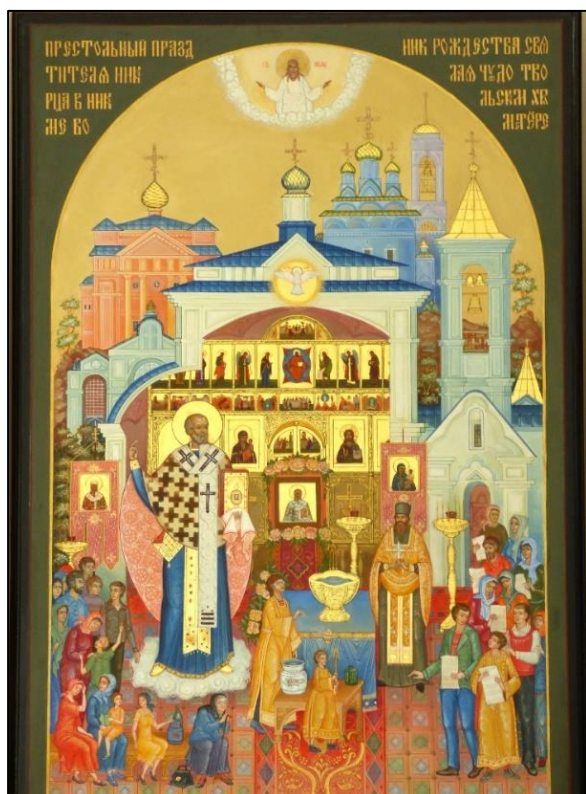

Рис. 2. Уколов М. Панно «Престольный праздник Рождества Святого Николая Чудотворца во Мстёре». Фрагмент триптиха «Престольные православные праздники». 2017 г.
Выпускная квалификационная работа

Изучение мстёрской церковно-исторической живописи играет ключевую роль в формировании профессиональной идентичности будущих художников традиционных художественных промыслов и осуществляется на базе единственного в регионе профильного профессионального учебного заведения – Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Изучение мстёрской церковно-исторической живописи позволяет студентам не только овладевать профессиональными художественными навыками, но и быть хранителями традиций «мстёрской школы» письма. Через проектную и исполнительскую деятельность они получают возможность осознать ценности, которые лежат в основе традиционной русской

культуры, анализируют технику, композиционный строй, колорит и художественные особенности мстёрской церковно-исторической живописи, создают собственные уникальные художественно-творческие произведения (рис. 2⁶²).

Важным аспектом процесса обучения студентов мстёрской церковно-исторической живописи является работа сотрудников Мстёрского института по созданию учебных программ, которые знакомят с техникой и технологией мстёрской церковно-исторической живописи, ее значением в контексте отечественной культуры. Учебный процесс включает воспитательные инициативы, которые ориентированы на посещение тематических выставок, организацию демонстрационных мастер-классов и семинаров, посвященных изучению религиозного искусства [5, с. 120]. Изучение мстёрской церковно-исторической живописи становится важнейшим инструментом формирования духовно-нравственной составляющей личности студентов. Знакомство с секретами мастерства мстёрской церковно-исторической живописи формирует основу для будущего сохранения и передачи культурного наследия, обеспечивая преемственность и устойчивость среди новых поколений [4, с. 135].

В процессе обучения студент создает художественно-творческие произведения в рамках проектной и исполнительской деятельности на темы, предусмотренные учебными программами профильных дисциплин, например, «Разработка проекта монументальной композиции на тему православных праздников», «Проектирование композиции вариативной по виду художественного произведения», «Исполнение в материале собственно-творческого проекта композиции на тему православных праздников». Темы учебных заданий выстроены сообразно принципу «от простого – к сложному» и имеют междисциплинарную связь проектной идеи и непосредственного выполнения собственно-творческого произведения в материале.

Междисциплинарный подход в обучении студентов мстёрской церковно-исторической живописи становится важным элементом образовательного процесса, обеспечивающим более глубокое восприятие как художественных, так и культурных аспектов [10, с. 112]. Преподавание мстёрской церковно-исторической живописи в контексте других дисциплин (история искусств, теория и история традиционных художественных промыслов) может создать более полное представление о месте и значении этого вида искусства. Интеграция различных образовательных направлений формирует у студентов целостное понимание мстёрской церковно-исторической живописи как культурного феномена [7, с. 75]. Междисциплинарный подход включает как традиционные методы обучения, так и инновационные. Применение проектных методов, в которых студенты

⁶² Рис. 2-4. Фото из музейного фонда Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов».

работают над конкретными темами в группе и создают монументальные произведения, служит прекрасным примером такого подхода.

Преподаватели применяют данный подход в рамках исполнительской деятельности студентов при копировании работ основоположников мстёрской лаковой миниатюрной живописи: панно «Русалка» А.Ф. Котягина (рис. 3), «Тройка» П.И. Сосина, «Богатырская застава» В.П. Фокеева (рис. 4). Работы выполняются в натуральную величину. Ширина произведений имеет диапазон от 80 см до 160 см [9, с. 183].

Рис. 3. Молчанова Е.А. Копия панно Котягина А.Ф. «Русалка». 2025 г.
Руководитель: В.Ю. Борисова

Рис. 4. Данилова Ю.Н. Копия панно Фокеева В.П.
«Богатырская застава». 2025 г. Руководитель: В.Ю. Борисова

Современные вызовы времени, с которыми сталкивается общество, утверждают значимость мстёрской церковно-исторической живописи как средства формирования духовно-нравственных ориентиров [2, с. 35]. В данной системе важную роль занимает мстёрское «лаковое искусство», которое является не только частью истории традиционных художественных промыслов, но и способом передачи культурных и нравственных ценностей, способствующих нравственному воспитанию молодежи.

Литература

1. Борисова В. Ю. Проектирование ростовых икон в стиле «минейных икон-святцев» мстёрских мастеров рубежа XI–XX веков / В. Ю. Борисова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 168-179. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-168-179. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-21.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

2. Ванюшкина Л. М. Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России / Л. М. Ванюшкина, В. Ф. Максимович, С. А. Тихомиров, О. В. Федотова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 24-52. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

3. Костычева И. В. Самостоятельная работа как фактор творческого развития будущих художников церковно-исторической живописи / И. В. Костычева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 206-218. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-206-218. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-20.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

4. Кузнецов Н. Г. Значение техники масляной живописи в профессиональной подготовке будущих художников церковно-исторической живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (42). – С. 135-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-135-142. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-15.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

5. Кузнецов Н. Г. Определение значения опыта организации производственной практики у будущих художников церковно-исторической живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2018. – № 1 (68). – С. 119-121.

6. Кузнецов Н. Г. Возникновение и развитие профессионального образования в области церковной живописи России в XI– начале XX в. / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 2 (28). –

С. 13-18. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00020. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-02.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

7. Ломакин М. О. Рисунок в подготовке специалистов церковно-исторической живописи / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018 – № 3 (25). – С. 72-76. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-13-Lomakin-Risunok-v-podgotovke-spec.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

8. Семеновский Д. Н. Мстёра : очерки / Д. Н. Семеновский ; переплет, заставки и концовки выполнены художниками Мстеры. – Москва ; Иваново : Государственное издательство Ивановской области, 1937. – 174 с. – Текст : непосредственный.

9. Уколова Ю. И. Содержание высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискания ученой степени кандидата педагогических наук / Уколова Юлия Игоревна ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург, 2024. – 236 с. – Текст : непосредственный.

10. Шаповалова И. А. Междисциплинарный подход к организации процесса обучения будущих художников традиционных художественных промыслов / И. А. Шаповалова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 106-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

References

1. Borisova V. Yu. Proektirovanie rostovy`x ikon v stile «minejny`x ikon-svyatcev» mstyorskix masterov rubezha XI–XX vekov / V. Yu. Borisova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 168-179. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-168-179. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-21.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

2. Vanyushkina L. M. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – innovacionny`j centr razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax, formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`слов Rossii / L. M. Vanyushkina, V. F. Maksimovich, S. A. Tixomirov, O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 24-52. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

3. Kosty`cheva I. V. Samostoyatel`naya rabota kak faktor tvorcheskogo razvitiya budushhix xudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / I. V. Kosty`cheva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo

i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 206-218. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-206-218. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-20.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

4. Kuznecov N. G. Znachenie texniki maslyanoj zhivopisi v professional`noj podgotovke budushhix xudozhdnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 135-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-135-142. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-15.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

5. Kuznecov N. G. Opredelenie znacheniya opy`ta organizacii proizvodstvennoj praktiki u budushhix xudozhdnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi/ N. G. Kuznecov. – Tekst : neposredstvenny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2018. – № 1 (68). – S. 119-121.

6. Kuznecov N. G. Vozniknovenie i razvitie professional`nogo obrazovaniya v oblasti cerkovnoj zhivopisi Rossii v XI– nachale XX v. / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 13-18. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00020. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-02.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

7. Lomakin M. O. Risunok v podgotovke specialistov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018 – № 3 (25). – S. 72-76. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-13-Lomakin-Risunok-v-podgotovke-spec.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

8. Semenovskij D. N. Mstyora : ocherki / D. N. Semenovskij ; pereplet, zastavki i konczovki vy`polneny` xudozhdnikami Mstery`. – Moskva ; Ivanovo : Gosudarstvennoe izdatel`stvo Ivanovskoj oblasti, 1937. – 174 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Ukolova Yu. I. Soderzhanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ukolova Yuliya Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2024. – 236 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Shapovalova I. A. Mezhdisciplinarny`j podxod k organizacii processa obucheniya budushhix xudozhdnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Shapovalova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 106-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

Ukolova Yu.I., candidate of pedagogical sciences, deputy director for scientific and methodical work of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – a branch of Russian university of traditional art crafts, 601408, Vladimir region, Vyaznikovsky district, Mstyora settlement, Sovetskaya str., 84, e-mail: zayceva_j.i@mail.ru

Mstyora ecclesiastical-historical painting in undergraduate students' professional training

Abstract. The article examines mstyora ecclesiastical-historical painting as an important component of Russia's cultural heritage and its role in the specialized preparation of undergraduate students studying mstyora lacquer miniature painting and iconography. The peculiarities of mstyora monumental painting are analyzed, along with their influence on the formation of professional competencies among students. The integration of traditional techniques of monumental painting into the modern system of higher education in the field of mstyora lacquer miniature painting is also discussed.

Keywords: mstyora ecclesiastical-historical painting, higher education, mstyora lacquer miniature painting, iconography, monumental painting, artwork design, performance skills.

Ecclesiastical-historical painting as an art type has deep roots in Orthodox tradition and serves as an essential means of conveying spiritual and moral values of the people. In educational context, these traditions act as instruments enabling students to become acquainted with the country's cultural heritage. The paper discusses particular features of mstyora ecclesiastical-historical painting and its significance in subject-specific training of undergraduate students.

Mstyora ecclesiastical-historical painting, which emerged in the 18th–19th centuries in the village of Mstyora, Vladimir region, represents a unique phenomenon in Russian art. Icons, frescoes, and paintings created by artists of the “mstyora school” were distinguished by expressive forms and profound symbolic subtexts [1, p. 169]. This direction of painting not only reflects the cultural and religious traditions of Russia but also serves as an important object of study for students learning Mstyora lacquer miniature painting.

Mstyora ecclesiastical-historical painting is a branch of monumental enamel painting that integrates key characteristics and distinctive features of Mstyora iconography with technological methods of Mstyora lacquer miniature painting. [6, p. 15] (Fig. 1⁶³). This type of art became one of the key elements influencing the formation of the main characteristics of mstyora lacquer miniature painting.

⁶³ Fig. 1. Russian lacquer miniature / compiled by L.L. Pirogova. – Kaliningrad: Yantarny skaz, 2003. – p. 152.

Due to socio-economic changes, originally sacred objects underwent transformations in terms of technique and technology, leading to an expansion of typology and dominance of symbolic, aesthetic and utilitarian components. D.N. Semenovskiy notes in his essay "Mstyora" that leading artists of the Mstyora traditional art crafts industry in the 20th century engaged in creating experimental artworks, which took the form of large papier-mâché plates decorated with ornamental painting [8, p. 19].

For mstyora ecclesiastical-historical painting, characteristic traits include wholeness, monumentality and multifigured compositions, restrained and harmonious coloring, richness of ornaments, symbolic imagery, dynamic figures, as well as large-scale forms and plastic saturation within the compositional scheme [9, p. 15].

Preserving traditional iconographic writing techniques, the artworks of mstyora ecclesiastical-historical painting are enriched with epic and fairy-tale motifs, organically incorporating religious elements into the pictorial space. This kind of art has great educational potential, representing not merely a collection of artistic forms, but rather a system contributing to the spiritual enlightenment of young people.

Studying mstyora ecclesiastical-historical painting plays a crucial role in shaping the professional identity of future artists specializing in traditional arts and crafts. This process takes place at the only regional institution dedicated to this specialization – the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – a branch of Russian university of traditional art crafts.

Studying mstyora ecclesiastical-historical painting enables students not only to acquire professional artistic skills but also to become custodians of the traditions of the "Mstyora school" of painting. Through project work and creative activities, they gain insight into the values underlying traditional Russian culture, analyze the technique, compositional structure, color palette and artistic features of mstyora ecclesiastical-historical painting and create their own unique artworks (Fig. 2⁶⁴).

Fig. 1. Molodkin Vladimir Nikolaevich,
Molodkin Denis Vladimirovich,
Molodkin Danil Vladimirovich,
Molodkin Nikolay Vladimirovich.
Fragment of six-part composition
panel "Holy Russia". 2011.
Wood, gesso, tempera, gold.
Private collection

⁶⁴ Fig. 2-4. Photos from the museum fund of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov – a branch of Russian university of traditional art crafts.

Fig. 2. Ukolov M. Panel "Feast day of St. Nicholas the Wonderworker's nativity in Mstyora". Fragment of triptych "Patronal orthodox holidays". 2017. Graduation qualifying work

An important aspect of teaching students the mstyora ecclesiastical-historical painting is the work of employees at the Mstyora institute in developing educational programs that introduce techniques and technologies of mstyora ecclesiastical-historical painting and its significance within the context of national culture. The educational process includes educational initiatives aimed at visiting thematic exhibitions, organizing demonstration master classes and seminars dedicated to studying religious art [5, p. 120]. The study of mstyora ecclesiastical-historical painting becomes a crucial tool for shaping the spiritual and moral component of students' personalities. Familiarization with the secrets of mastery in mstyora ecclesiastical-historical painting forms the foundation for future preservation and transmission of cultural heritage, ensuring continuity and sustainability among new generations [4, p. 135].

In the learning process, the student creates artistic and creative works within project-based and performance activities on topics provided by curricula of specialized disciplines, such as "Development of a monumental composition design based on Orthodox holidays", "Designing a variable-type artwork composition", or "Material execution of an original creative project on themes related to Orthodox holidays". Themes of academic assignments are structured according to the principle of "from simple to complex" and have interdisciplinary connections between the project idea and direct implementation of the actual creative work in material form.

An interdisciplinary approach in teaching mstyora ecclesiastical-historical painting becomes an essential element of the educational process, providing deeper perception of both artistic and cultural aspects [10, p. 112]. Teaching mstyora ecclesiastical-historical painting in conjunction with other subjects (art history, theory and history of traditional art crafts) can create a more comprehensive understanding of the place and importance of this type of art. Integration of various educational directions forms a holistic understanding of mstyora ecclesiastical-historical painting as a cultural phenomenon among students [7, p. 75]. An interdisciplinary approach encompasses both traditional teaching methods and innovative ones. Application of project-based methods, where students collaborate in groups working on specific themes and creating monumental pieces, serves as an excellent example of such an approach.

Teachers apply this approach within the framework of students' practical activity when copying works by founders of mstyora lacquer miniature painting: panel "Rusalka" by A.F. Kotyagin (Fig. 3), "Troika" by P.I. Sosin and "Bogatyrskaya zastava" by V.P. Fokeyev (Fig. 4). These works are executed in their original size, with widths ranging from 80 cm to 160 cm [9, p. 183].

Fig. 3. Molchanova E.A., copy of panel "Rusalka" by A.F. Kotyagin, 2025.
Supervisor: V.Yu. Borisova

Fig. 4. Danilova Yu.N., copy of panel "Bogatyrskaya zastava" by V.P. Fokeyev, 2025.
Supervisor: V.Yu. Borisova

Modern challenges faced by society affirm the significance of mstyora ecclesiastical-historical painting as a means of forming spiritual and moral guidelines [2, p. 35]. Within this system, Mstyora's "lacquer art" plays a significant role not only as part of the history of traditional art crafts but also as a way of transmitting cultural and ethical values contributing to the moral education of young people.

References

1. Borisova V. Yu. Proektirovanie rostovy`x ikon v stile «minejny`x ikon-svyatcev» mstyorskix masterov rubezha XI–XX vekov / V. Yu. Borisova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 168-179. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-168-179. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-21.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).
2. Vanyushkina L. M. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – innovacionny`j centr razvitiya vy`sshego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slax, formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / L. M. Vanyushkina, V. F. Maksimovich, S. A. Tixomirov, O. V. Fedotova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 24-52. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).
3. Kosty`cheva I. V. Samostoyatel`naya rabota kak faktor tvorcheskogo razvitiya budushhix xudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / I. V. Kosty`cheva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 1 (44). – S. 206-218. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-206-218. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-20.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).
4. Kuznecov N. G. Znachenie texniki maslyanoj zhivopisi v professional`noj podgotovke budushhix xudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 135-142. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-135-142. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-15.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).
5. Kuznecov N. G. Opredelenie znacheniya opy`ta organizacii proizvodstvennoj praktiki u budushhix xudozhnikov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi/ N. G. Kuznecov. – Tekst : neposredstvenny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2018. – № 1 (68). – S. 119-121.
6. Kuznecov N. G. Vozniknovenie i razvitie professional`nogo obrazovaniya v oblasti cerkovnoj zhivopisi Rossii v XI– nachale XX v. / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 2 (28). – S. 13-18. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00020. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_2/2019-02-02.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

7. Lomakin M. O. Risunok v podgotovke specialistov cerkovno-istoricheskoy zhivopisi / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018 – № 3 (25). – S. 72-76. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_3/2018-03-13-Lomakin-Risunok-v-podgotovke-spec.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

8. Semenovskij D. N. Mstyora : ocherki / D. N. Semenovskij ; pereplet, zastavki i konczovki vy`polneny` xudozhnikami Mstery`. – Moskva ; Ivanovo : Gosudarstvennoe izdatel`stvo Ivanovskoj oblasti, 1937. – 174 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Ukolova Yu. I. Soderzhanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskaniya uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ukolova Yuliya Igorevna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg, 2024. – 236 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Shapovalova I. A. Mezhdisciplinarny`j podxod k organizacii processa obucheniya budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. A. Shapovalova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 106-125. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-106-125. – URL: https://dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-15.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

Гульченко А.В., преподаватель кафедры ювелирного искусства ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: froll_96@mail.ru

Gulchenko A.V., lecturer of the department of jewelry art at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: froll_96@mail.ru

Историко-педагогический аспект обучения проектированию в системе профессиональной подготовки художников-ювелиров
The historical and pedagogical aspects of design education within the system of professional training for jewelry artists

Аннотация. Статья посвящена изучению места и роли проектирования как неотъемлемой части профессиональной подготовки художников-ювелиров. Рассмотрен генезис становления этой области обучения с момента возникновения до XX века. В работе раскрыты особенности эволюции ювелирного искусства, влияние культурных, социальных и технологических факторов на формирование стилей и техник изготовления ювелирных изделий. Особое внимание уделено ключевым аспектам: системе обучения ювелирному делу и содержанию проектирования в подготовке кадров в этой области. Анализируются работы выдающихся художников-ювелиров и их вклад в развитие искусства; влияние актуальных тенденций на проектирование изделий. Исследованы композиционные, технологические и цветовые решения изделий, а также различные художественные направления в искусстве.

Ключевые слова: ювелирное искусство, ювелирные украшения проектирование, композиция, проект.

Abstract. The article is devoted to studying the place and role of design as an integral part of professional training for jewelry artists. The genesis of this field's development from its inception up until the twentieth century is examined. The study explores the peculiarities of the evolution of jewelry art, highlighting the influence of cultural, social, and technological factors on the formation of styles and techniques used in creating jewelry pieces. Special emphasis is placed on key aspects such as the system of education in jewelry-making and the content of design within personnel training in this domain. The works of prominent jewelry artists are analyzed along with their contributions to the advancement of the art form. The impact of current trends on designing jewelry items is also explored. Compositional, technological, and color solutions employed in various jewelry designs have been investigated, alongside different artistic movements within the broader context of fine arts.

Keywords: jewelry art, jewelry design, composition, project, jewelry.

Проектирование играет ключевую роль в профессиональной подготовке ювелиров, поскольку обеспечивает основу для воплощения творческих идей в уникальные изделия. Знание основ проектирования помогает студентам развивать умения и навыки, необходимые для создания гармоничных и эстетически привлекательных украшений, а также для правильного выбора материалов и технологий. Проектирование в ювелирном искусстве способствует интеграции теоретических знаний и практических навыков, а также формированию системного мышления, необходимого для успешного решения сложных задач в области ювелирного искусства.

В содержании обучения ювелирному искусству проектирование является неотъемлемой частью, что требует разработки современной учебной программы для эффективного обучения. Это обуславливает необходимость исследования генезиса проектирования, понимания его актуальности в предшествующие эпохи. Создание инновационного содержания, отвечающего современным вызовам, невозможно без анализа истории становления данной учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки.

Ювелирное искусство имеет длительную историю развития. Истоками ювелирного дела считается изготовление простых предметов личного пользования из органических материалов – кости, перламутра, коралла, дерева, которые, чаще всего, использовались как культовые религиозные атрибуты. Позднее ювелирные изделия уже не ограничивались функциональным предназначением, а стали восприниматься как «символ статуса, богатства и власти» [4], определяя значимость владельца, его принадлежность к социальной группе и месту бытования.

Об уровне развития ювелирного дела на Руси свидетельствуют многочисленные археологические находки: древние захоронения – курганы, в которых сохранились украшения [14]. Так, в 1876 г. был обнаружен клад колтов XII – начала XIII века (недалеко от деревни Терехово Орловской губернии) – массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла [17]. В 1887 г. найдены клад ювелирных украшений XI–XII веков на территории Михайловского Златоверхого монастыря (рис. 1⁶⁵) – пара золотых колтов, украшенных речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами [5], браслеты, серьги «Колочи», перстни и др.

Со временем ценность и значимость ювелирных изделий как в России, так и в Европе определялась не только материальной ценностью используемого материала, но прежде всего мастерством и самобытностью, а также творческой манерой мастера, создавшего уникальное произведение. Такое понимание сути ювелирного искусства предполагало разработку

⁶⁵ Рис. 1. Клад из Златоверхого Михайловского монастыря в Киеве. – Текст : электронный // Государственный исторический музей : сайт. – URL: <https://nav.shm.ru/exhibits/610/> (дата обращения: 30.03.2025).

концептуальных основ изделий как произведений искусства, использование различных техник и специальных приемов их изготовления ручным или машинным способом, применение традиционных и нетрадиционных материалов, что обуславливает значимую роль проектирования и моделирования в процессе обучения будущих художников-ювелиров.

Рис. 1. Ювелирные украшения изклада Златоверхого Михайловского монастыря в Киеве. Серебро, золото, железо, эмаль, ткань. XII – начало XIII в. Государственный Исторический музей (Москва)

На протяжении всей истории существования ювелирного искусства формы обучения сменяли друг друга. По утверждению И.И. Куракиной существует три основных формы передачи знаний: *семейная* (до XV в.), *ремесленное обучение* (конец XV – начало XVIII в.), *обучение в государственных специализированных школах* (XVIII– начало XX в.) [7].

Первая форма обучения преимущественно осуществлялась в семьях, когда ремесло передавалось по наследству. Характеризуется передачей знаний и наработанного опыта, когда детям или ученикам объясняли и показывали ювелирные операции и техники, а те их повторяли, доводя действия до автоматизма. Положительной стороной такой формы обучения являлось передача семейных профессиональных секретов мастерства и традиций применения ювелирных техник при выполнении изделий, что способствовало формированию династий мастеров. Ярким примером сохранившейся семейной формы обучения считается село Кубачи, где традиционным художественным промыслом является изготовление ювелирных изделий с применением художественной чеканки, филигрании, гравировки с чернью (и без неё) по серебру (рис. 2⁶⁶).

Вторая форма, по мнению Б.А. Рыбаковой, связана с обучением ювелиров вне семьи [13, с. 703]. Детей отдавали на обучение мастерам-ювелирам, чтобы они осваивали различные ювелирные техники обработки металлов и минералов.

⁶⁶ Рис. 2. Кубачи на Парижской выставке 1937 года. – Текст : электронный // Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 36 (апрель 2006), стр. 52. – URL: <https://antiqueland.ru/articles/1139/> (дата обращения: 15.04.2025).

Рис. 2. Кишев А.
Перечница «Мучал».
1937 г. Серебро,
чеканка, конфарение,
гравировка, золочение,
чернение.

Частная коллекция

Третья форма положила начало системному, поэтапному и структурированному педагогическому подходу – профессиональному образованию в ювелирном искусстве. Изменения в системе подготовки специалистов было вызвано необходимостью создания высокохудожественных ювелирных изделий, выполненных как ручным способом, так и с использованием машин и оборудования. Создаваемые предметы ювелирного искусства должны были, в первую очередь, удовлетворять потребности царского двора, «будучи предметами роскоши, включенными в дворцовые интерьеры, делающие их социально обусловленными» [15, с. 21].

Одним из ярких примеров учебного заведения, где обучение осуществлялось на основе структурированного, профессионального подхода, являлись мастерские Оружейной палаты Московского Кремля (основаны в конце XVII-начале XVIII в.). Данное учебное заведение было уникальным, т. к. осуществляло подготовку ювелиров с акцентом на проектирование ювелирных изделий.

В этот период ювелирное искусство перестает позиционироваться как ремесло и уже причисляется к изящному виду искусств, поскольку формируется разграничение и появляется «определённый зазор» между проектированием вещи и её художественным исполнением» [15, с. 23]. Ювелирному искусству обучали как отечественные мастера (Г. Овдокимов, И. Попов, Д. Осипов), так и приглашённые иностранные (Г. Якуб, Д. Вухтерс, С. Лопуцкий) [3]. Перед ними была поставлена задача «не только научить тесать, резать и полировать камни, но и зажечь творчеством и научить творить прекрасные ювелирные изделия» [9, с. 31].

Обучение осуществлялось по программам, которые включали основы ювелирного дела и обработку металла (выпиливание, шлифование, полирование и др.), освоение ювелирных техник (горячее эмалирование, финифть – художественную роспись по обожжённой эмали, филигрань, художественную чеканку, чернение металла и др.) [8, с. 75], изучение металлов (сплавов) и минералов, а также особенности работы с материалами, применяемыми в ювелирном искусстве (золотом, серебром, драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями). К теоретическим предметам можно отнести историю ювелирного дела. Для освоения ювелирного мастерства ученики выполняли копии работ, при совершенствовании уровня навыков они переходили к созданию собственных изделий под руководством опытных мастеров.

Стоит особо отметить тот факт, что именно тогда *впервые в учебный процесс было включено проектирование*. Разработка (рисование и создание) ювелирных изделий развивала творческие способности учеников. Появление проектирования в школе при Оружейной палате Московского Кремля задало новый вектор развития данного вида искусства, призванный обеспечить создание высокохудожественных ювелирных образцов.

Освоение учениками основ проектирования охватывало не только накопление опыта и навыков работы с металлом и минералами, но и развитие способности создавать идею будущего изделия, объединяя теоретические знания с профессиональным мастерством. В качестве примера можно привести ювелирные изделия из коллекции П.И. Щукина. Брошь, выполненная из золота и серебра с инкрустацией драгоценных и полудрагоценных камней (изумрудов, бриллиантов, бирюзы) и украшенная декоративным бантом, имеет сложную форму букета с изогнутыми стеблями и распустившимися цветами (рис. 3⁶⁷). Для ее создания применялись сложные монтировки и различные методы инкрустации (фаденовая, глухая и крапоновая оправы). Изделие выполнено в барочном стиле, подчеркивающим динамичность и изобилие цветочных форм. Автор, безусловно, уделил значительное внимание проектированию, стремясь создать объемное изделие, отражающее красоту и разнообразие природы.

Ювелирным мастерским при Оружейной палате и ремесленной школе уделялось значительное внимание, при этом царь лично осуществлял контроль за процессом работы и обучением. Он мог следить за успеваемостью учеников и знакомясь с их работами, включая эскизы, рисунки и готовые ювелирные изделия [1].

Пётр I активно проводил политику европеизации России, которая затронула и быт людей. Он ввел европейский стиль в одежде, аксессуарах и причёсках, а также новые слова, в том числе и термин «мода». Это понятие распространилось на все сферы жизни, включая ювелирное дело.

Ювелиры создавали украшения для людей всех социальных слоев. Для менее обеспеченных граждан изготавливались украшения из недорогих материалов, однако художественное исполнение, композиционное решение

Рис. 3. Брошь-букет.
Золото, серебро, бриллианты,
изумруды, стекло.
Середина XVIII в.

Из собрания Государственного
Исторического музея (Москва)

⁶⁷ Рис. 3. Русские ювелирные украшения 16-20 веков : из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея / Г. Медведева, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева и др. ; [научный редактор М. М. Постникова-Лосева]. – Москва : Советский художник, 1987. – С. 87. – Текст : непосредственный.

и стиль оставались на высочайшем художественном уровне, не уступая изделиям из драгоценных металлов и камней, предназначенных для знати.

При обучении ювелирным техникам и технологиям особое внимание уделялось получению результатов в художественной (проектной) деятельности, что проявлялось в усложненной орнаментальной композиции и форме изделий, использовании различных техник, дополняющих друг друга. Появление новых механизмов и инструментов улучшало процесс создания ювелирных изделий, что сказывалось на проектных решениях, основанных на традиционных и современных для того времени технологиях.

Во второй половине XVIII века темп создания ювелирных работ увеличивался, что связано с ростом числа мануфактур и их модернизацией [12, с. 62], которые, по мнению Н.А. Ковешниковой, поддерживаются государством [6, с. 48]. Появление станков и новых технологий в ювелирном деле способствовало совершенствованию проектных решений. Например, паровые машины для гранения минералов позволили создавать более выразительные формы, что потребовало разработки новых оправ для акцентирования красоты камней в украшениях.

В конце XVIII века происходит формирование отечественной ювелирной школы, в которой успешно осваиваются секреты мастерства европейцев. Это способствует развитию ювелирного искусства на новом уровне, что проявляется в совершенствовании как техники исполнения изделий, так и их проектирования. Интерес к национальным традициям ярко проявился в орнаментах и художественных мотивах брошей с портретами и эмалевыми вставками, серебряных поясах и пряжках, золотых и серебряных пуговицах, а также изделиях с жемчугом [11, с. 74]. В ювелирное искусство России с конца XVII века начинают проникать элементы барокко и рококо, которые элегантно сочетаются с традиционными мотивами, органично интегрируя национальную стилистику с модными европейскими стилевыми особенностями.

В XIX веке национальный колорит в ювелирных произведениях проявляется наиболее отчётливо. Мастера золотосеребряного искусства явно демонстрируют его в работах, выполненных из драгоценных металлов: сервизах, вазах, чашах. В качестве иллюстрации можно привести великолепно выполненный как в художественном, так и в техническом плане, серебряный (с позолотой) сервиз, созданный мастерами фирмы Сазиковых (рис. 4⁶⁸), демонстрирующий высокую степень художественного решения и технического исполнения.

Другой важной особенностью, подтверждающей возрастание значимости проектирования в ювелирном искусстве, является появление тематической композиции и сюжетности в произведениях, что обусловлено влиянием стиля барокко. Сюжетность в проектировании ювелирных изделий

⁶⁸ Рис. 4. «Русский Бенвенуто Челлини» // «Русский Бенвенуто Челлини». – Текст : электронный // ANTIQUELAND : [сайт]. – URL: <https://antiqueland.ru/articles/298/> (дата обращения: 20.04.2025).

играет важную роль в раскрытии художественного образа, в который, благодаря использованию символов изделие приобретает уникальность, концептуальность, высокую эстетичность.

Рис. 4. Сервиз
великого князя
Константина
Николаевича.
Ф.Г. Солнцев. Фирма
«Сазиков». 1848 г.
Музей Фаберже
(Санкт-Петербург)

Одним из примеров ювелирного искусства можно считать высокохудожественное произведение – винную вазу (рис. 5⁶⁹), выполненную в традициях барочного стиля, в которой применена многофигурная композиция. Ваза изготовлена из серебра с использованием таких техник как литьё, чеканка, фактурирование. Основные темы, прослеживаемые в изделии (веселье, игра, вино), подчёркиваются такими элементами как лоза и кисти винограда, маскароны Вакха и форма ножек вазы в виде ног парнокопытных, фигурки путти с бокалами вина, характерные барочные растительные орнаменты с птицами и картушью на теле вазы.

Ярким представителем русского ювелирного искусства был П.Ф. Сазиков, который в 1793 г. основал мануфактуру, фабрику и школу при них. Он считается основоположником русского стиля в ювелирном искусстве, т.к. создавал изделия с использованием национальных традиционных мотивов. Хотя прямых свидетельств о специальном обучении проектированию, в созданной им школе, нет, но анализ работ свидетельствует о качественной подготовке, обязательно включающей знание основ проектирования, без которых было бы невозможно создание подобных шедевров.

Ювелирное искусство XIX века связано работой крупных фабрик с современным оборудованием, большим количеством мастеров и подмастерьев, обучающихся различным специальностям, таким как проектирование, художественное литье, чеканка и гравировка.

⁶⁹ Рис. 5. Шедевры фирмы Сазиков, клейма русского серебра. – Текст : электронный // Антикварный магазин АНТИКЗОН : [сайт]. – URL: <https://antikzone.ru/antique-russia-silver-trade-marks-09> (дата обращения: 18.04.25).

Рис. 5. Винная ваза.
Серебро, литъё,
чеканка. Вторая
половина XVIII в.
Из собрания музея
Государственного
Эрмитажа (Санкт-
Петербург)

Одной из важных особенностей первой половины XIX века становится процесс, начавшийся еще в конце XVIII века, – вытеснение ювелиров-иностранцев и замещением их русскими мастерами. «Серьезная выучка, т. е. школа, и выработавшиеся за прошлые времена традиции давали о себе знать на протяжении всего XIX века» [12, с. 29]. В этот период наблюдается спад в создании высокохудожественных ювелирных изделий, которые производились мастерами артелей и частными ювелирами, и не могли конкурировать с фабричными изделиями, выполненными с применением оборудования. В основном они занимались ремонтом украшений и утилитарных предметов. Ювелирный «промысел» продолжал существовать, но его основная продукция – простые изделия.

Всероссийские и международные выставки, начиная с первой в 1829 г. в Санкт-Петербурге, стали мощным стимулом для развития, влияя на модные тенденции в ювелирном деле.

Во второй половине XIX века Российская империя переживала технологический и культурный подъем. В ювелирном искусстве это проявилось в значительно расширении ассортимента ювелирных украшений и утилитарных изделий, что требовало все более пристального внимания освоению секретов и тонкостей проектирования, в том числе, повлекло за собой организацию специального обучения и труда на фабриках.

Производства второй половины XIX века, такие как фирмы К. Фаберже, П. Овчинникова, И. Хлебникова и братьев Грачевых, были оборудованы по последнему слову техники «новым механическим оборудованием» [10] и имеющимися в штате мастерами разных специальностей. При каждой фабрике работали учебные классы для занятий по рисованию и проектированию, выполняя задания, в которых ученики больше занимались копийной практикой (срисовыванием и изучением) [1, с. 17]. Например, в фирме Фаберже создавались серии ювелирных изделий (каминных часов, подарков в форме пасхальных яиц, сервизов и др.).

Одним из знаковых произведений ювелирного искусства считается пасхальный подарок-яйцо «Курочка» (рис. 6⁷⁰). Это оригинальное изделие «матрёшка» «открывает знаменитую серию из 50 императорских пасхальных яиц» [16], созданное в 1885 г. из золота, с применением горячей эмали, рубинов и замши. Заказ на создание подарка подобного яйцу Вильгельмины, созданного в начале XVIII века во Франции и принадлежавшего королевской семье Дании, поступил из императорского двора [16].

Рис. 6. Пасхальный подарок – яйцо «Курочка». Золото, горячая эмаль, рубины, замша. 1885 г. Музей Фаберже (Санкт-Петербург)

Выполняя императорский заказ, Фаберже создал элегантную интерпретацию старинного изделия – пасхальное яйцо «Курочка». Продумывая художественное решение, автор отказался от многих деталей (полихромной эмали, росписи, инкрустации камнями и др.). Изделие приобрело более простую, но в то же время, выразительную и гармоничную форму каждого из элементов. Белая эмаль имитирует скорлупу, желток выполнен из глянцевого, отполированного золота, а внутри находится курочка из разных цветов сплавов золота с миниатюрной алмазной короной-подвеской внутри (в настоящее время утрачена).

По мнению Е.В. Ефремова, «работа на фабриках золотых и серебряных изделий имела важное значение для учеников-ювелиров» [2, с. 24]. Они получали широкий спектр знаний и навыков в производстве ювелирных изделий различной сложности, развивая технические и творческие способности. Это формировало их понимание технологических и технических аспектов производства, что было важно для проектирования.

XIX век стал значимым этапом в развитии проектирования в ювелирном искусстве, привнеся новые тенденции и национальный колорит разрабатываемых ювелирных изделий. Художники-ювелиры использовали национальные мотивы в формах, композициях, орнаментах и колористических решениях. Примером, отражающим актуальные тенденции, является набор для пунша (рис. 7⁷¹), созданный в фирме И. Хлебникова, который выполнено из позолоченного серебра с перегородчатой горячей живописной эмалью, сдержанной по насыщенности, но гармонично подобранной палитре цветов, и пейзажными вставками, выполненными в технике финифть. Четыре вставки

⁷⁰ Рис. 6. Шедевры коллекции : Пасхальное яйцо «Курочка». – Текст : электронный. // Музей Фаберже : сайт. – URL: <https://fabergemuseum.ru/kollekczi/shedevryi-kollekczi/> (дата обращения: 20.04.2025). – Текст : электронный.

⁷¹ Рис. 7. Рис. 7. (#561) A silver-gilt and cloisonné enamel punch bowl set, Ivan Khlebnikov, Moscow, 1894. – Текст : электронный // Sothebys : сайт – URL: <https://ru.pinterest.com/pin/596656650603076599/> (дата обращения: 17.04.25).

инкрустированы в чашу барочного типа, имеющую сложный силуэт. На плакетках (вставках) изображены знаковые сооружения Москвы: Кремль, собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому. Чаши для питья имеют упрощённую, но схожую с сосудом для пунша, форму. Ручки выполнены в виде мифологических птиц. Все предметы набора имеют характерные национальные орнаментальные цветочные мотивы и шрифтовые бордюры в стиле древнерусской буквы.

Рис. 7. Набор для пунша. Серебро, горячая живописная эмаль. 1894 г. Фирма И. Хлебникова (Москва)

Такие художественные направления в искусстве как классицизм и модерн, способствовали разнообразию стилистических решений и расширению ассортимента изделий. Усложнение художественных образов и применение современных технологий привели к модернизации процессов производства, что повысило значимость проектирования и мастерства в профессиональной подготовке. В образовании акцентировалось внимание на узкопрофильной подготовке специалистов, изучающих технологические операции и художественное проектирование.

В процессе образования в учебных заведениях, по-прежнему, важная роль отводилась известным скульпторам, художникам, мастерам декоративно-прикладного искусства, которые помогали студентам сформировать глубокое понимание сути проектирования.

Таким образом, к началу XX века ювелирное искусство достигает качественно нового уровня своего развития. Ключевым в создании художественных произведений является знание основ проектирования. Это позволяет художникам-ювелирам не только детально разрабатывать художественные идеи, но и тщательно прорабатывать техническую составляющую своих произведений. Важную роль в этом процессе играло сотрудничество со скульптурами, живописцами, архитекторами, а также современное машинное оснащение и модернизированные ювелирные техники и технологии.

Литература

1. Дронов Д. С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Дронов Дмитрий Сергеевич. – Москва, 2009. – 155 с. – Текст : непосредственный.

2. 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. – Санкт-Петербург, 2023. – 176 с. – Текст : непосредственный.
3. Зинько М. А. Оружейная палата / М. А. Зинько, Н. А. Истомина. – Текст : электронный // Большая российская энциклопедия 2004–2017 : [сайт]. – URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2695184 (дата обращения: 18.02.2025).
4. История ювелирного искусства : от древности до наших дней. – Текст : электронный // Woman.ru : сайт. – URL: <https://www.woman.ru/news/istoriya-yuvelirnogo-iskusstva-ot-drevnosti-do-nashikh-dnei-id5719042/> (дата обращения: 13.04.25). – Текст : электронный.
5. Клад из Златоверхого Михайловского монастыря в Киеве. – Текст : электронный // Государственный исторический музей : сайт. – URL: <https://nav.shm.ru/exhibits/610/> (дата обращения: 30.01.2025). – Текст : электронный.
6. Ковешникова Н. А. Дизайн : история и теория : учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – 5-е издание, стереотипное. – Москва : Омега-Л, 2009. – 224 с. – ISBN 978-5-370-01250-1. – Текст : непосредственный.
7. Куракина И. И. Содержание обучения теории и истории традиционного прикладного искусства в профильном высшем образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук / Куракина Ирина Игоревна. – Санкт-Петербург, 2018. – 263 с. – Текст : непосредственный.
8. Луговой В. П. Конструирование и дизайн ювелирных изделий : учебник / В. П. Луговой. – Минск : Вышэйшая школа, 2023. – 319 с. – ISBN 978-985-06-3555-6. – Текст : непосредственный.
9. Пыляев М. И. Драгоценные камни и их свойства, местонахождения и употребление / М. И. Пыляев. – Санкт-Петербург : А. О. Суворина, 1896. – 411 с. – Текст : непосредственный.
10. Развитие русского ювелирного искусства в XIX веке : Ювелирные украшения в России XIX века. – Текст : электронный // Коллекционер антиквариата : [сайт]. – URL: <https://goodcoins.su/antic/uvelir/uvelrus19.htm> (дата обращения: 15.04.2025).
11. Русские ювелирные украшения 16-20 веков : из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея / Г. Медведева, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева [и др.] ; [научный редактор М. М. Постникова-Лосева]. – Москва : Советский художник, 1987. – 344 с. – Текст : непосредственный.
12. Русские ювелирные украшения XVI–XX веков: из собрания Государственного Исторического музея / Г. М. Крюк, Н. Г. Платонова, М. М.

Постникова-Лосева [и др.]. – Москва : АСТ-ПРЕСС, Галарт, 2002. – 402 с. – ISBN 5-7805-0921-2, ISBN 5-269-02002-X. – Текст : непосредственный.

13. Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси / Б. А. Рыбаков ; ответственный редактор академик Б. Д. Греков ; Академия наук СССР. – Москва : 2-я типография Академии наук СССР, 1948. – 803 с. – Текст : непосредственный.

14. Сокольникова Л. Золото скифов в Сибири: Российские археологи нашли загадочные артефакты древней цивилизации / Л. Сокольникова. – Текст : электронный // Комсомольская правда : сайт. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27454/4708232/> (дата обращения: 30.01.2025). – Текст : электронный.

15. Тихомиров С.А. Профессиональное образование в сфере традиционного прикладного искусства: доминанты развития (от Средневековья до последней трети XIX века) / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (29). – С. 15-32. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00044. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-03.pdf (дата обращения: 16.04.2025).

16. Шедевры коллекции : Пасхальное яйцо «Куручка». – Текст : электронный // Музей Фаберже : сайт. – URL: <https://fabergemuseum.ru/kollekczii/shedevryi-kollekczii/> (дата обращения: 20.04.2025).

17. Ювелирное искусство древней Руси. – Текст : электронный // Русский век : сайт. – URL: https://ruvek.mid.ru/publications/yuvelirnoe_iskusstvo_drevney_rusi_8818/ (дата обращения: 16.04.2025).

References

1. 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» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitriy Sergeevich. – Moskva, 2009. – 155 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Efremov E. V. Sovershenstvovanie soderzhaniya 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. – Sankt-Peterburg, 2023. – 176 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Zin`ko M. A. Oruzhejnaya palata / M. A. Zin`ko, N. A. Istomina. – Tekst : e`lektronny`j // Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya 2004–2017 : [sajt]. – URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2695184 (data obrashheniya: 18.02.2025).

4. Istoriya yuvelirnogo iskusstva : ot drevnosti do nashix dnei. – Tekst : e`lektronny`j // Woman.ru : sajt. – URL: <https://www.woman.ru/news/istoriya-yuvelirnogo-iskusstva-ot-drevnosti-do-nashikh-dnei-id5719042/> (data obrashheniya: 13.04.25). – Tekst : e`lektronny`j.

5. Klad iz Zlatoverxogo Mixajlovskogo monasty`rya v Kieve. – Tekst : e`lektronny`j // Gosudarstvenny`j istoricheskij muzej : sajt. – URL: <https://nav.shm.ru/exhibits/610/> (data obrashheniya: 30.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

6. Koveschnikova N. A. Dizajn : istoriya i teoriya : uchebnoe posobie dlya studentov arxitekturny`x i dizajnerskix special`nostej / N. A. Koveschnikova. – 5-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Omega-L, 2009. – 224 s. – ISBN 978-5-370-01250-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Kurakina I. I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`nom vy`sshem obrazovanii : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kurakina Irina Igorevna. – Sankt-Peterburg, 2018. – 263 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Lugovoj V. P. Konstruirovanie i dizajn yuvelirny`x izdelij : uchebnik / V. P. Lugovoj. – Minsk : Vy`she`jshaya shkola, 2023. – 319 s. – ISBN 978-985-06-3555-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Py`lyaev M. I. Dragocenny`e kamni i ix svojstva, mestonaxozhdeniya i upotreblenie / M. I. Py`lyaev. – Sankt-Peterburg : A. O. Suvorina, 1896. – 411 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Razvitie russkogo yuvelirnogo iskusstva v XIX veke : Yuvelirny`e ukrasheniya v Rossii XIX veka. – Tekst : e`lektronny`j // Kollekcioner antikvariata : [sajt]. – URL: <https://goodcoins.su/antic/uvelir/uvelrus19.htm> (data obrashheniya: 15.04.2025).

11. Russkie yuvelirny`e ukrasheniya 16-20 vekov : iz sobraniya Gosudarstvennogo ordena Lenina Istoricheskogo muzeya / G. Medvedeva, N. Platonova, M. Postnikova-Loseva [i dr.] ; [nauchny`j redaktor M. M. Postnikova-Loseva]. – Moskva : Sovetskij xudozhnik, 1987. – 344 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Russkie yuvelirny`e ukrasheniya XVI–XX vekov: iz sobraniya Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya / G. M. Kryuk, N. G. Platonova, M. M. Postnikova-Loseva [i dr.]. – Moskva : AST-PRESS, Galart, 2002. – 402 s. – ISBN 5-7805-0921-2, ISBN 5-269-02002-X. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Ry`bakov B. A. Remeslo Drevnej Rusi / B. A. Ry`bakov ; otvetstvenny`j redaktor akademik B. D. Grekov ; Akademiya nauk SSSR. – Moskva : 2-ya tipografiya Akademii nauk SSSR, 1948. – 803 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

14. Sokol`nikova L. Zoloto skifov v Sibiri: Rossijskie arxeologi nashli zagadochny`e artefakty` drevnej civilizacii / L. Sokol`nikova. – Tekst : e`lektronny`j // Komsomol`skaya pravda : sajt. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27454/4708232/> (data obrashheniya: 30.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.

15. Tixomirov S.A. Professional`noe obrazovanie v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dominanty` razvitiya (ot Srednevekov`ya do poslednej treti XIX veka) / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 15-32. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00044. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-03.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).

16. Shdevry` kollekcii : Pasxal`noe yajczo «Kurochka». – Tekst : e`lektronny`j // Muzej Faberzhe : sajt. – URL: <https://fabergemuseum.ru/kollekczii/shdevryi-kollekczii/> (data obrashheniya: 20.04.2025).

17. Yuvelirnoe iskusstvo drevnej Rusi. – Tekst : e`lektronny`j // Russkij vek : sajt. – URL: https://ruvek.mid.ru/publications/yuvelirnoe_iskusstvo_drevney_rusi_8818/ (data obrashheniya: 16.04.2025).

Gulchenko A.V., lecturer of the department of jewelry art at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: froll_96@mail.ru

The historical and pedagogical aspects of design education within the system of professional training for jewelry artists

Abstract. The article is devoted to studying the place and role of design as an integral part of professional training for jewelry artists. The genesis of this field's development from its inception up until the twentieth century is examined. The study explores the peculiarities of the evolution of jewelry art, highlighting the influence of cultural, social, and technological factors on the formation of styles and techniques used in creating jewelry pieces. Special emphasis is placed on key aspects such as the system of education in jewelry-making and the content of design within personnel training in this domain. The works of prominent jewelry artists are analyzed along with their contributions to the advancement of the art form. The impact of current trends on designing jewelry items is also explored. Compositional, technological, and color solutions employed in various jewelry designs have been investigated, alongside different artistic movements within the broader context of fine arts.

Keywords: jewelry art, jewelry design, composition, project, jewelry.

Design plays a pivotal role in the professional training of jewelers because it provides the foundation for transforming creative ideas into unique products. Knowledge of design fundamentals helps students develop skills essential for crafting harmonious and aesthetically pleasing jewelry, as well as making informed decisions about materials and technologies. Design in jewelry art promotes integration between theoretical knowledge and practical skills, fostering systematic thinking necessary for effectively addressing complex challenges in the field of jewelry creation.

In the curriculum of jewelry art education, design is an indispensable component that necessitates the development of modern educational programs for effective learning. This requirement underscores the need to investigate the historical origins of design, understand its relevance in previous eras, and analyze how these insights can inform contemporary teaching practices. Creating innovative curricula that address today's challenges requires a thorough understanding of the discipline's evolution within the framework of professional training systems.

Jewelry art has a long history of development. Its roots lie in the production of simple personal items made from organic materials—bone, mother-of-pearl, coral, wood—which were primarily used as cult religious attributes. Later, jewelry went beyond functional purposes and began to be perceived as symbols of status, wealth, and power [4]. These adornments defined the significance of the owner, indicating his affiliation with a particular social group and location.

The level of development of jewelry craftsmanship in ancient Russia is evidenced by numerous archaeological finds: ancient burial mounds known as “kurgany”, where preserved jewelry has been discovered [14]. For instance, in 1876, a hoard of colts dating back to the twelfth to early thirteenth centuries was discovered near Terekhovo village in Orel governorate. These massive five-pointed stars were densely covered with thousands of tiny metal beads fused onto them [17]. In 1887, another hoard of eleventh-to-twelfth-century jewelry was found on the territory of Mikhailovsky Zlatoverkhiy monastery (Fig.1⁷²) – a pair of gold colts decorated with river pearls and images of fantastic birds with female heads [5], bracelets, earrings called “kolochy,” rings, etc.

Over time, the value and importance of jewelry both in Russia and Europe came to depend not only on the material worth of the metals and stones but above all on the skill and originality of the master who created each unique piece, as well as the distinctive style and creativity embodied in the work. This understanding of the essence of jewelry art implies the development of conceptual foundations for creating jewelry as works of art, utilizing diverse techniques and specialized methods of manual or machine-made production, employing traditional and non-traditional materials. Consequently, design and modeling play a significant role in educating future jewelry artists.

Fig. 1. Jewelry from the hoard of Mikhailovsky Zlatoverkhiy monastery in Kyiv. Silver, gold, iron, enamel, fabric. 12th – early 13th century. State historical museum (Moscow)

Throughout the history of jewelry art, forms of education have evolved over time. According to I.I. Kurakina, there are three main forms of knowledge transmission: *family-based education* (up to the 15th century), *apprenticeships in guild workshops* (from late 15th to early 18th century), and *state-sponsored specialized schools* (from early 18th to early 20th century) [7].

The first form of education predominantly took place within families, where the craft was passed down through generations. It involved transferring knowledge and accumulated experience by explaining and demonstrating jewelry operations

⁷² Fig. 1. Hoard from Mikhailovsky Zlatoverkhiy monastery in Kyiv. – Electronic text / State historical museum website. – URL: <https://nav.shm.ru/exhibits/610/> (accessed March 30, 2025).

and techniques to children or apprentices, who then repeated these actions until they became automatic. A positive aspect of such an educational form was the transmission of family professional secrets, skills, and traditions in applying jewelry techniques during the production process, which contributed to the formation of dynasties of craftsmen. A vivid example of preserved family-based learning is represented by Kubachi village, where traditional artisanal activity involves manufacturing jewelry using artistic repoussé work, filigree, engraving with or without niellage on silver. (Fig. 2⁷³).

The second form, according to B.A. Rybakova's opinion, is associated with training jewelers outside the family [13, p. 703]. Children were apprenticed to master jewelers to learn various metalworking and mineral processing techniques used in jewelry making.

Fig. 2. Kishev A.,
Pepperpot "Muchal."
1937. Silver, repoussé
work, conformance
technique, engraving,
gold plating, niellation.
Private collection

The third form laid the foundation for a systematic, step-by-step, and structured pedagogical approach – professional education in jewellery arts. Changes in the system of specialists' training were caused by the necessity to create high-quality artistic jewelry pieces produced both manually and through the use of machinery and equipment. Jewelry art objects created had to primarily meet the needs of the imperial court, "...being luxury items included in palace interiors, thus rendering them socially conditioned" [15, p. 21].

One prominent example of an educational institution that implemented a structured and professional teaching approach was the workshops of the Armory Chamber of the Moscow Kremlin (established at the end of the XVII–beginning of the XVIII century). This educational institution was unique because it focused on preparing jewelers with emphasis on designing jewelry pieces. During this period, jewelry art ceased to be regarded as merely a craft and became classified among fine arts, since a distinction emerged and there appeared a "certain gap" between the design of an object and its artistic execution [15, p. 23]. Jewelry art was taught not only by domestic masters (G. Ovdokimov, I. Popov, D. Osipov), but also by invited foreign ones (G. Yakub, D. Vukhters, S. Loputsky) [3]. Their task was to "not only teach how to cut, carve and polish stones, but also ignite creativity and teach creating beautiful jewelry pieces" [9, p. 31].

Training was conducted based on programs that encompassed fundamentals of jewelry-making and metalwork (sawing, grinding, polishing, etc.), mastery of jewelry techniques (hot enameling, finift – artistic painting on fired enamel, filigree,

⁷³ Fig. 2. Kubachi at the Paris exhibition of 1937. – Electronic text // Journal "Antikvariat, predmety iskusstva i kollekcionirovaniya" ["Antiques, art objects and collectibles"], No. 36 (April 2006), p. 52. – URL: <https://antiqueland.ru/articles/1139/> (accessed April 15, 2025).

artistic repoussé work, metal blackening, etc.) [8, p. 75], study of metals (alloys) and minerals, as well as specifics of working with materials utilized in jewelry art (gold, silver, precious, semi-precious and decorative stones). Among theoretical subjects, one can include the history of jewelry-making. To acquire jewelry-making skills, students executed copies of existing works, and upon improving their skill level, they progressed to creating original pieces under the guidance of experienced masters.

It should be particularly noted that it was precisely then when *the subject of design was first introduced into the curriculum*. Developing (designing and producing) jewelry fostered creative abilities among pupils. The introduction of design studies at the school within the Armory Chamber of the Moscow Kremlin set a new trajectory for the development of this type of art aimed at ensuring the creation of highly artistic jewelry specimens.

Students' acquisition of basic design principles involved not only gaining experience and skills in working with metals and minerals, but also developing the ability to conceive ideas for future products, integrating theoretical knowledge with professional expertise. As an example, we can consider jewelry from the collection of P.I. Shchukin. A brooch made of gold and silver, decorated with precious and semiprecious gemstones (emeralds, diamonds, turquoise) and adorned with a decorative bow, features a complex floral bouquet shape with curved stems and blooming flowers (Fig. 3⁷⁴). Complex mountings and diverse methods of inlaying (thread mounting, closed setting, prong setting) were employed in its creation. The piece is executed in the baroque style, emphasizing dynamism and abundance of floral forms. The author undoubtedly paid significant attention to design, aiming to create a volumetric product reflecting the beauty and diversity of nature.

Significant attention was given to the jewelry workshops attached to the Armory Chamber and the trade school, with the tsar personally overseeing the work processes and training. He could monitor student progress and familiarize himself with their work, including sketches, drawings and finished jewelry pieces [1].

Peter I actively pursued the policy of Europeanization of Russia, which affected people's daily life. He introduced European styles in clothing, accessories, hairstyles, as well as new words, including the term "fashion". This concept spread across all spheres of life, including jewelry-making.

Fig. 3. Brooch-Bouquet.
Gold, silver, diamonds, emeralds,
glass. Mid-eighteenth century.
From the collection of the State
historical museum (Moscow).

⁷⁴ Fig. 3. Russian jewelry ornaments of the 16th-20th centuries: from the collection of the Lenin Order State historical museum / G. Medvedeva, N. Platonova, M. Postnikova-Loseva et al.; Scientific editor: M.M. Postnikova-Loseva. – Moscow: soviet artist, 1987. – p. 87. – Text: direct.

Jewelers created jewelry for people of all social strata. For less affluent citizens, decorations were made from non-precious materials, yet the artistic execution, compositional solution and style remained at the highest artistic level, matching those made from precious metals and gems intended for nobility.

In the course of training in jewelry techniques and technologies, particular emphasis was placed on achieving results in artistic (design) activities, manifested in the complexity of ornamental compositions and shapes of artifacts, as well as the use of different complementary techniques.

The emergence of new mechanisms and tools improved the process of creating jewelry, influencing design solutions based on traditional and contemporary technologies of that time.

In the second half of the eighteenth century, the pace of jewelry production increased due to the growth and modernization of manufactories [12, p. 62], supported by the state, according to N.A. Koveshnikova's view [6, p. 48]. The appearance of machines and new technologies in jewelry-making contributed to refining design solutions. For instance, steam-powered machines for cutting minerals enabled more expressive forms, necessitating the development of new settings to highlight the beauty of stones in jewelry.

At the end of the eighteenth century, a national jewelry school began to take shape, successfully assimilating the Europeans' secrets of craftsmanship. This led to the advancement of jewelry artistry to a new level, evident in improvements both in technical execution and design. Interest in national traditions was prominently reflected in ornaments and artistic motifs found in portrait brooches with enameled inserts, silver belts and buckles, golden and silver buttons, as well as pearl-inlaid jewelry [11, p. 74]. From the late seventeenth century onwards, elements of Baroque and Rococo began to infiltrate Russian jewelry art, elegantly blending with traditional motifs and organically incorporating national stylistics with fashionable European stylistic features.

In the eighteenth century, the national flavor in jewelry works becomes most distinctly pronounced. Masters of gold-silver art clearly demonstrate it in works made of precious metals: services, vases, cups. As an illustration, one can mention the exquisitely crafted silver service (with gilding) created by the masters of the Sazikov firm (Fig. 4⁷⁵), showcasing a high degree of both artistic conception and technical execution.

Another important feature confirming the growing significance of design in jewelry art is the emergence of thematic composition and narrative in works, influenced by the Baroque style. Narrative in jewelry design plays a crucial role in revealing the artistic image, imbuing the item with uniqueness, conceptual depth and high aesthetic value through the use of symbols.

⁷⁵ Fig. 4. "Russian Benvenuto Cellini" // "Russian Benvenuto Cellini". – Electronic text // ANTIQUELAND: [website]. – URL: <https://antiqueland.ru/articles/298/> (accessed April 20, 2025).

Fig. 4. Service of grand duke Konstantin Nikolayevich. F.G. Solntsev. Firm "Sazikov". 1848. Fabergé Museum (Saint Petersburg)

An example of jewelry art can be seen in a highly artistic piece – a wine vase (Fig. 5⁷⁶), executed in the tradition of the Baroque style, featuring a multifigure composition. The vase is made of silver using casting, chasing, and texture-imparting techniques. The main themes discernible in the piece—joyfulness, playfulness, and wine—are emphasized by elements such as grapevines and clusters of grapes, Bacchus mascarons, and the base of the vase shaped like cloven hooves, putti figures holding wine glasses, characteristic Baroque plant ornaments with birds and a cartouche on the body of the vase.

Fig. 5. Wine vase. Silver, casting, chasing. Second half of the eighteenth century. Collection of the State Hermitage museum (St. Petersburg)

A notable representative of Russian jewelry art was P.F. Sazikov, who founded a manufactory, factory and school in 1793. He is considered the founder of the Russian style in jewelry art, as he created pieces utilizing national traditional motifs. Although there are no direct accounts of specialized instruction in design at

⁷⁶ Fig. 5. Masterpieces of the Sazikov firm, hallmarks of Russian silver. – Electronic text // Antique shop ANTIQUEZONE: [website]. – URL: <https://antikzone.ru/antique-russia-silver-trade-marks-09> (accessed April 18, 2025).

his school, analysis of his works indicates a high standard of preparation, necessarily involving knowledge of design basics, without which the creation of such masterpieces would have been impossible.

Nineteenth-century jewelry art is characterized by large factories equipped with modern machinery, employing numerous masters and apprentices trained in various specialties, such as design, artistic casting, embossing and engraving. One of the key characteristics of the early nineteenth century was a process initiated towards the end of the eighteenth century—the displacement of foreign jewelers and their replacement by Russian masters. "Serious training, i.e., schooling, and established traditions carried forward throughout the entire nineteenth century" [12, p. 29]. During this period, there was a decline in the creation of highly artistic jewelry pieces produced by guilds and private jewelers, unable to compete with factory-made goods manufactured using advanced equipment. Primarily, these craftsmen engaged in repairing jewelry and utilitarian objects. The jewelry "craft" continued to exist, but its primary output consisted of simple items. All-Russia and international exhibitions, starting with the first one held in St. Petersburg in 1829, served as powerful stimuli for development, influencing fashion trends in jewelry-making.

In the second half of the nineteenth century, the Russian Empire underwent a technological and cultural upsurge. In jewelry art, this manifested itself in a significantly expanded range of jewelry and utilitarian items, requiring greater focus on acquiring the secrets and subtleties of design, leading to the organization of specialized training and labor in factories.

Manufacturers of the second half of the nineteenth century, such as firms like K. Faberge, P. Ovchinnikov, I. Khlebnikov and Grachyov brothers, were equipped with state-of-the-art technology "...new mechanical equipment" [10] and staffed with masters of various specializations. Each factory had classrooms dedicated to drawing and design classes, where students primarily practiced copying tasks (copying and studying) [1, p. 17]. For example, Faberge's company produced series of jewelry items (fireplace clocks, Easter egg gifts, sets, etc.).

One iconic piece of jewelry art is considered to be the Easter gift egg known as "Chicken" (Fig. 6⁷⁷). This original "matryoshka" style piece "unveiled the famous series of fifty Imperial Easter eggs" [16], created in 1885 from gold, hot - enamelled,

Fig. 6. Easter egg gift – Chicken. Gold, hot enamel, rubies, chamois leather.
1885. Fabergé Museum
(Saint Petersburg)

⁷⁷ Fig. 6. Masterpieces of the collection: Easter egg "Chicken." – Electronic text. // Fabergé Museum: website. – URL: <https://fabergemuseum.ru/kollekczi/shedevryi-kollekczii/> (accessed April 20, 2025).

rubies and chamois leather. The commission for creating a similar gift to Wilhelmine's egg, originally made in France in the early eighteenth century and belonging to Denmark's royal family, came from the imperial court [16].

Carrying out the imperial order, Fabergé created an elegant interpretation of an antique piece—an Easter egg called "Chicken." In conceiving the artistic solution, the designer omitted many details (polychrome enamel, painting, stone inlay, etc.). The result was a simpler yet expressive and harmonious form for each element. White enamel mimics the shell, while the yolk is rendered in glossy polished gold. Inside, there is a small chicken figure cast from differently colored gold alloys, originally containing a tiny diamond crown pendant (now lost).

According to E.V. Efremov, "work in factories producing gold and silver items played a vital role for trainee jewelers" [2, p. 24]. They acquired a broad spectrum of knowledge and skills in producing jewelry of varying complexity, enhancing their technical and creative capabilities. This formed their understanding of technological and technical aspects of production, essential for design.

Fig. 7. Punch bowl set. Silver, hot-painted enamel. 1894. I. Khlebnikov firm (Moscow)

The nineteenth century marked a significant stage in the evolution of design in jewelry art, introducing new trends and infusing national character into developed jewelry pieces. Jewelry artists incorporated national motifs into forms, compositions, ornaments and color schemes. An example reflecting current trends is a punch bowl set (Fig. 7⁷⁸), created by the firm of I. Khlebnikov, made of gilded silver with cloisonné hot-painted enamel, restrained in saturation but harmoniously balanced in color palette, and landscape inserts executed in the technique of finift. Four plaques are inset into a chalice of Baroque type, featuring a complex silhouette. The plaques depict iconic structures of Moscow: Kremlin, Saint Basil's cathedral, and the

monument to Minin and Pozharsky. The drinking vessels share a simplified but similar form to the punsch bowl. Handles are designed in the shape of mythological birds. All items in the set feature characteristic national floral motifs and lettered borders in the style of Old Russian script. Artistic movements such as Classicism and Art Nouveau contributed to the diversity of stylistic solutions and expanded the range of products in art. The complexity of artistic images and the use of modern technologies led to the modernization of production processes, which increased the importance of design and craftsmanship in professional training. In education,

⁷⁸ Fig. 7. A silver-gilt and cloisonné enamel punch bowl set, Ivan Khlebnikov, Moscow, 1894. – Electronic text // Sothebys: website – URL: <https://ru.pinterest.com/pin/596656650603076599/> (accessed April 17, 2025).

emphasis was placed on specialized training for professionals studying technological operations and artistic design. In educational institutions, renowned sculptors, artists and masters of decorative arts continued to play a significant role by helping students develop a deep understanding of the essence of design.

Thus, by the beginning of the twentieth century, jewelry art reaches a qualitatively new level of development. Knowledge of design fundamentals is crucial in creating works of art. This enables jewelers not only to elaborate their artistic ideas in detail but also to thoroughly work out the technical aspects of their creations. Collaboration with sculptors, painters, architects, as well as modern machinery and advanced jewelry techniques and technologies played an important role in this process.

References

1. 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» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitriy Sergeevich. – Moskva, 2009. – 155 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Efremov E. V. Sovershenstvovanie soderzhaniya 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. – Sankt-Peterburg, 2023. – 176 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Zin'ko M. A. Oruzhejnaya palata / M. A. Zin'ko, N. A. Istomina. – Tekst : e`lektronny`j // Bol'shaya russijskaya e`nciklopediya 2004–2017 : [sajt]. – URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2695184 (data obrashheniya: 18.02.2025).
4. Istoriya yuvelirnogo iskusstva : ot drevnosti do nashix dnei. – Tekst : e`lektronny`j // Woman.ru : sayt. – URL: <https://www.woman.ru/news/istoriya-yuvelirnogo-iskusstva-ot-drevnosti-do-nashikh-dnei-id5719042/> (data obrashheniya: 13.04.25). – Tekst : e`lektronny`j.
5. Klad iz Zlatoverxogo Mixajlovskogo monasty`rya v Kieve. – Tekst : e`lektronny`j // Gosudarstvenny`j istoricheskij muzej : sayt. – URL: <https://nav.shm.ru/exhibits/610/> (data obrashheniya: 30.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.
6. Koveshnikova N. A. Dizajn : istoriya i teoriya : uchebnoe posobie dlya studentov arxitekturny`x i dizajnerskix special'nostej / N. A. Koveshnikova. – 5-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Omega-L, 2009. – 224 s. – ISBN 978-5-370-01250-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Kurakina I. I. Soderzhanie obucheniya teorii i istorii tradicionnogo prikladnogo iskusstva v profil`nom vy`sshem obrazovanii : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kurakina Irina Igorevna. – Sankt-Peterburg, 2018. – 263 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Lugovoj V. P. Konstruirovanie i dizajn yuvelirny`x izdelij : uchebnik / V. P. Lugovoj. – Minsk : Vy`she`jshaya shkola, 2023. – 319 s. – ISBN 978-985-06-3555-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Py`lyaev M. I. Dragocenny`e kamni i ix svojstva, mestonaxozhdeniya i upotreblenie / M. I. Py`lyaev. – Sankt-Peterburg : A. O. Suvorina, 1896. – 411 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
10. Razvitie russkogo yuvelirnogo iskusstva v XIX veke : Yuvelirny`e ukrasheniya v Rossii XIX veka. – Tekst : e`lektronny`j // Kollekcioner antikvariata : [sajt]. – URL: <https://goodcoins.su/antic/uvelir/uvelrus19.htm> (data obrashheniya: 15.04.2025).
11. Russkie yuvelirny`e ukrasheniya 16-20 vekov : iz sobraniya Gosudarstvennogo ordena Lenina Istoricheskogo muzeya / G. Medvedeva, N. Platonova, M. Postnikova-Loseva [i dr.] ; [nauchny`j redaktor M. M. Postnikova-Loseva]. – Moskva : Sovetskij xudozhnik, 1987. – 344 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
12. Russkie yuvelirny`e ukrasheniya XVI–XX vekov: iz sobraniya Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya / G. M. Kryuk, N. G. Platonova, M. M. Postnikova-Loseva [i dr.]. – Moskva : AST-PRESS, Galart, 2002. – 402 s. – ISBN 5-7805-0921-2, ISBN 5-269-02002-X. – Tekst : neposredstvenny`j.
13. Ry`bakov B. A. Remeslo Drevnej Rusi / B. A. Ry`bakov ; otvetstvenny`j redaktor akademik B. D. Grekov ; Akademiya nauk SSSR. – Moskva : 2-ya tipografiya Akademii nauk SSSR, 1948. – 803 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
14. Sokol`nikova L. Zoloto skifov v Sibiri: Rossijskie arxeologi nashli zagadochny`e artefakty` drevnej civilizacii / L. Sokol`nikova. – Tekst : e`lektronny`j // Komsomol`skaya pravda : sayt. – URL: <https://www.kp.ru/daily/27454/4708232/> (data obrashheniya: 30.01.2025). – Tekst : e`lektronny`j.
15. Tixomirov S.A. Professional`noe obrazovanie v sfere tradicionnogo prikladnogo iskusstva: dominanty` razvitiya (ot Srednevekov`ya do poslednej treti XIX veka) / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (29). – S. 15-32. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00044. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-03.pdf (data obrashheniya: 16.04.2025).
16. Shedevry` kollekcii : Pasxal`noe yajczo «Kurochka». – Tekst : e`lektronny`j // Muzej Faberzhe : sayt. – URL: <https://fabergemuseum.ru/kollekczii/shedevryi-kollekczii/> (data obrashheniya: 20.04.2025).
17. Yuvelirnoe iskusstvo drevnej Rusi. – Tekst : e`lektronny`j // Russkij vek : sayt. – URL: https://ruvek.mid.ru/publications/yuvelirnoe_iskusstvo_drevney_rusi_8818/ (data obrashheniya: 16.04.2025).

Кроликова А.А., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14/2., email: alina.krolikova@mail.ru

Krolyikova A.A., teacher of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14/2., email: alina.krolikova@mail.ru

**Трансформация природных форм в проектировании
ювелирных украшений
Transformation of natural forms in jewelry design**

Аннотация. В статье рассматривается процесс создания ювелирных украшений на основе природных мотивов. Анализируются основные этапы проектирования таких изделий, включая выбор растения, определение вида украшения, трансформацию растительных форм в элементы украшения и формирование композиции. Подробное изучение сложной структуры растений способствует грамотной трансформации их формы в художественный проект ювелирного украшения.

Ключевые слова: проектирование, трансформация, природная форма, ювелирное искусство, ювелирное украшение.

Abstract. This paper examines the process of creating jewelry inspired by natural motifs. It analyzes the main stages of designing such items, including plant selection, determining the type of jewelry, transforming plant forms into decoration elements and composing the final design. Thorough examination of the complex structures of plants facilitates the transformation of their forms into artistic jewelry projects.

Keywords: design, transformation, natural form, jewelry art, jewelry decoration.

Создание ювелирного украшения начинается с художественного проектирования. Композиция изделия зависит от его назначения. На этапе проектирования художник-ювелир продумывает внешний вид украшения: его форму, силуэт и конструкцию, выбирает ювелирный материал (металл, ювелирные камни), определяет его количество, также подбирает цветовую гамму будущего изделия. Но самое главное – ювелир подбирает техники, которые будут использованы для его воплощения.

Существуют такие ювелирные техники художественной обработки металла как гравировка, эмалирование, филигрань, разные виды закрепки камней. Ювелирные украшения создаются на основе геометрических, анималистических и растительных форм. Разнообразие растительного мира

является источником вдохновения для художников-ювелиров при проектировании ювелирных украшений.

В чём причина популярности природных мотивов в ювелирном искусстве? Во-первых, это доступный визуальный материал, окружающий художника-ювелира, который имеет возможность подробно его изучить; во-вторых, разнообразие растений вдохновляет художника-ювелира на множество творческих идей, т.к. они разнообразны по цвету и структуре; в-третьих, каждое растение имеет свою геометрию листьев, стеблей, лепестков цветов, что помогает связать форму растений с геометрией ювелирных украшений.

При проектировании задача ювелира заключается в создании качественных, эстетически привлекательных и эргономически выверенных ювелирных украшений.

Проектирование ювелирных украшений – «это творческое воплощение научно-технических достижений в процессе конструирования и разработки художественно-графических проектов для изготовления ювелирного изделия в материале, а этапы разработки проекта выражают технологическую последовательность проектной деятельности» [4, с. 172].

Композиция ювелирного украшения создается путем трансформации форм основных частей растения. На рисунке 1⁷⁹ представлен художественно-графический проект браслета, выполненный студенткой Российского университета традиционных художественных промыслов А.И. Мережкой, композиция которого составлена из цветов и листьев нарцисса.

Рис. 1. Мережка А.И. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Волшебный сад» (браслет). 2018 г.
Руководитель: А.А. Поляков

Особенности растительной формы могут проявляться в силуэте ювелирного украшения, который зависит от структурных особенностей растения (рис. 2). Имеет большое значение колористическое решение художественно-графического проекта, основанное на взаимоотношении цветовых тонов, согласованных с разнообразной палитрой цветовых оттенков растений.

Художник начинает работу над ювелирным украшением с анализа формы цветка и выявления его характерных ботанических особенностей, таких как строение и цвет.

⁷⁹ Рис. 1, 2, 7-11. Фото автора статьи.

Рис. 2. Торосян А.А. Художественно-графический проект семестровой работы «Пчелы над чертополохом» (диадема). 2017 г.

Преподаватель: А.А. Поляков

физалиса относятся воздушная округлая форма, жилистые тонкие лепестки, круглый плод внутри. Это три основных компонента, на которые опирался ювелир при создании проекта украшения (рис. 4⁸¹). В центре ювелирного комплекта, состоящего из серег и кольца, располагается сферический драгоценный камень, выполненный в форме плода физалиса, обрамленный ажурными лепестками, для которых автор выбирал ювелирную технику «филигрань»⁸².

Рис. 3. Физалис

Рис. 4. Ювелирные украшения, выполненные на основе растения физалис в технике «филигрань»

⁸⁰ Рис. 3. Физалис – китайский фонарик. Легенда о физалисе // moyarozochka : [сайт]. – URL: <https://fotostrana.ru/public/post/349988/2632315083/> (дата обращения: 13.03.25)

⁸¹ Рис. 4. Виола. Русское филигранное искусство тысячелетия // Красота спасет : [сайт]. – URL: <https://viola.bz/russian-filigree-the-art-of-the-millennium/> (дата обращения: 13.03.25).

⁸² Филигрань / (франц. *filigrane*, от итал. *filigrana*, от лат. *Filum* – нить и *granum* – зерно) / – техника ювелирной обработки металла, состоит в напайвании тонкой нити (проволоки) и мелких зерен (шариков), как правило из драгоценных металлов – серебра, золота, создающих сложный узор [1, с. 230].

Василек – полевой цветок, который часто применяется в композиции ювелирных украшений. Растение имеет стебель с пропорционально расположенными длинными листьями и крупный бутон яркого синего цвета (рис. 5⁸³).

Сложная структура лепестков, яркость оттенка, уникальная сердцевина василька и тонкость листьев вдохновили ювелира на создание уникального авторского изделия (рис. 6⁸⁴).

Брошь «Васильки» создана с использованием техники «выемчатая эмаль» и инкрустирована сапфирами синего цвета, закрепленными «глухой закрежкой». Силуэт стебля в изделии изогнутый, силуэт листков имеет тонкую длинную форму.

Рис. 5. Василек

Рис. 6. Олексевич В.А. Брошь «Васильки». Дипломная работа, выполненная в учреждении дополнительного профессионального образования «Русская академия ремесел»

Проектирование ювелирных украшений – длительная работа, формирующая профессиональные художественные навыки будущего ювелира. Обучение студентов проектированию ювелирных украшений основывается на полученных знаниях на занятиях по общей композиции, техническому рисунку, материаловедению и технологии [2, с. 176]. Проектирование копии изделия или «проектирование по образцу» позволяет усвоить его базовые конструктивно-технологические особенности [5, с. 141].

При разработке собственных художественно-творческих проектов ювелирных изделий необходимо тщательно спланировать этапы работы. Данный подход позволяет систематизировать процесс разработки, обеспечивая высокое качество конечного продукта.

⁸³ Рис. 5. Как ухаживать за васильками в горшке? // Блог агронома. – URL: <https://keyless.cz/jak-se-starat-o-chrpy-v-kvetinaci/> (дата обращения: 21.03.2025).

⁸⁴ Рис. 6. Броши. Краткая история появления // Ярмарки Мастеров : [сайт]. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/3253494-article-broshi-kratkaya-istoriya-poyavleniya> (дата обращения: 21.03.25).

При проектировании ювелирных изделий, ориентированных на живую природу, ключевой задачей становится выбор растения с выразительной формой и яркой цветовой гаммой.

Рассмотрим основные этапы проектирования ювелирных изделий с растительными мотивами (рис. 7, 8).

Первый этап. Поиск идеи, выбор растения. На стадии эскизирования необходимо детально прорисовать структуру и объем цветочных элементов, а также подобрать цветовую гамму.

Рис. 7, 8. Гуляева А.А. Эскизы растений. Сбор материала к выпускной квалификационной работе. 2025 г. Руководитель: А.А. Кроликова

Второй этап. Поиск вида ювелирного изделия и выбор геометрической формы, в которую будет вписана композиция. При этом нужно совместить структуру выбранного цветка с видом украшения, продумать расположение декоративных элементов на конструкции изделия. Например, на рисунке 9 представлен эскиз композиционного решения броши, вписанной в овал.

Третий этап. Выполнение чертежей-эскизов, в которых элементы выбранного растения трансформируются в детали ювелирного украшения с техническим расчетом всех параметров.

«Поиск графических приемов необходимо искать постоянно, так как каждая композиция требует своего подхода к решению образа. Выявляя основной образ композиции, надо не просто копировать мотив природной формы, а быть в постоянном творческом поиске образа, гармоничного и выразительного звучания чёрного, серого и белого, в пластической игре линий, плоскостей и перехода одного цвета в другой» [6, с. 29].

Рис. 9. Кроликова А.А. Эскиз к выпускной квалификационной работе на тему «Летний рассвет». 2024 г.
Руководитель: Е.В. Ефремов

Четвертый этап. Композиционное размещение на листе бумаги цветового эскиза изделия и его проекций (вид сбоку, сверху, фронтальный), который будет перенесен на художественно-графический проект.

Рис. 10. Ом А.Ю. Художественно-графический проект семестровой работы на тему «Одуванчики» (колье). 2016 г.
Преподаватель: А.А. Поляков

Рис. 11. Клейменов А.Н. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Сладкий июль» (браслет). 2024 г.
Руководитель: Е.В. Ефремов

Пятый этап. Выполнение художественно-графического проекта ювелирного украшения (рис. 10-11). Работа ведется в следующей последовательности:

- композиция изделия переносится карандашом через кальку на тонированную бумагу;
- силуэт украшения обводится белым контуром кистью № 0 или № 1;
- элементы композиции лессируются тонким слоем гуаши белого цвета;

- элементы композиции лессируются цветами, выбранными для изделия, на освещенных участках проставляются блики. Все элементы композиции обводятся контуром.

Следуя приведенной последовательности этапов проектирования, раскрывающих особенности трансформации природных форм, можно создать проект ювелирного украшения, взяв за основу любое растение.

Проектирование ювелирных украшений на основе природных мотивов – это творческий процесс, требующий от художника-ювелира глубоких знаний, умений и навыков. Выбор выразительного растения, определение вида украшения, трансформация растительных форм в элементы украшения и формирование композиции – все эти этапы важны для создания качественного и эстетически привлекательного изделия. Тщательное планирование работы позволяет систематизировать процесс проектирования и обеспечить высокое качество конечного продукта. Разнообразие растительного мира предоставляет художникам-ювелирам неисчерпаемый источник вдохновения для создания уникальных и оригинальных ювелирных украшений.

Литература

1. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. – Санкт-Петербург : Икар, 1993. – 272 с. – ISBN 5-85902-067-2. – Текст : непосредственный.

2. Дронова Н. Д. Взаимосвязь учебных дисциплин при освоении проектирования ювелирных изделий в высшем образовании / Н. Д. Дронова, И. К. Дракина, К. Ж. Амигразин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 174-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-19.pdf (дата обращения: 20.04.2025).

3. Марченков В. И. Ювелирное дело : учебное пособие для средних профессионально-технических учебных заведений / В. И. Марченков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1984. – 192 с. – Текст : непосредственный.

4. Поляков А. А. Особенности содержания обучения проектированию ювелирных украшений в высшем образовании в соответствии с требованиями производства / А. А. Поляков. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 169-183. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-169-183. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-25.pdf (дата обращения: 19.03.2025).

5. Чуракова М. В. Специфика художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу в обучении будущих художников традиционных художественных промыслов / М. В. Чуракова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – DOI

10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (дата обращения: 29.03.2025).

6. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учебное пособие / М. С. Якушева ; Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. – Москва : МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. – 240 с. – ISBN 978-5-87627-059-7. – Текст : непосредственный.

References

1. Vlasov V. G. Illyustrirovannyj xudozhestvennyj slovar`. – Sankt-Peterburg : Ikar, 1993. – 272 s. – ISBN 5-85902-067-2. – Текст : непосредственный.

2. Dronova N. D. Vzaimosvyaz` uchebnyx disciplin pri osvoenii proektirovaniya yuvelirnyx izdelij v vysshem obrazovanii / N. D. Dronova, I. K. Drakina, K. Zh. Amigrazin. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 174-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-19.pdf (data obrashheniya: 20.04.2025).

3. Marchenkov V. I. Yuvelirnoe delo : uchebnoe posobie dlya srednix professional'no-texnicheskix uchebnyx zavedenij / V. I. Marchenkov. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Vysshaya shkola, 1984. – 192 s. – Текст : непосредственный.

4. Polyakov A. A. Osobennosti sodержaniya obucheniya proektirovaniyu yuvelirnyx ukrashenij v vysshem obrazovanii v sootvetstvii s trebovaniyami proizvodstva / A. A. Polyakov. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 169-183. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-169-183. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-25.pdf (data obrashheniya: 19.03.2025).

5. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirnyx izdelij po zamyслу v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionnyx xudozhestvennyx promyslov / M. V. Churakova. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (data obrashheniya: 29.03.2025).

6. Yakusheva M. S. Transformaciya prirodnogo motiva v ornamental'nyu dekorativnyu formu : uchebnoe posobie / M. S. Yakusheva ; Moskovskij gosudarstvennyj xudozhestvenno-promyshlennyj universitet im. S. G. Stroganova. – Moskva : MGXPU im. S. G. Stroganova, 2009. – 240 s. – ISBN 978-5-87627-059-7. – Текст : непосредственный.

Krolyikova A.A., teacher of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14/2., email: alina.krolikova@mail.ru

Transformation of natural forms in jewelry design

Abstract. This paper examines the process of creating jewelry inspired by natural motifs. It analyzes the main stages of designing such items, including plant selection, determining the type of jewelry, transforming plant forms into decoration elements and composing the final design. Thorough examination of the complex structures of plants facilitates the transformation of their forms into artistic jewelry projects.

Keywords: design, transformation, natural form, jewelry art, jewelry decoration.

Creation of jewelry begins with artistic design. The composition of the piece depends on its purpose. In the design phase, the jeweler artist conceives the appearance of the jewelry: its shape, silhouette and construction, selects the jewelry material (metal, precious stones), determines the quantity needed and chooses the color palette for the future piece. Most importantly, the jeweler selects the techniques that will be used to bring it to life.

There exist various jewelry techniques for artistic metalworking, such as engraving, enameling, filigree and different methods of stone setting. Jewelry creations are based on geometric, animalistic and floral forms. The diversity of the plant kingdom serves as inspiration for jewelry designers when conceptualizing jewelry pieces.

Why are nature-inspired motifs so prevalent in jewelry art? Firstly, because they provide readily accessible visual material surrounding the jewelry artist, allowing for thorough study. Secondly, the diversity of plants inspires numerous creative ideas due to their rich colors and structural variations. Thirdly, each plant possesses distinct geometries in its leaves, stems and flower petals, facilitating integration with the geometry of jewelry pieces.

When designing jewelry, the challenge for the jeweler lies in creating high-quality, aesthetically pleasing and ergonomically sound pieces.

"Jewelry design is a creative realization of scientific and technical achievements in the process of constructing and developing graphic-artistic projects for the manufacture of jewelry in material and the stages of project development express the technological sequence of design activities" [4, p. 172].

The composition of jewelry is created through the transformation of the forms of the main parts of a plant. Figure 1⁸⁵ shows an artistic-graphic project of a bracelet

⁸⁵ Figs. 1, 2, 7-11. Photos by the author of the article.

developed by Mereshko A.I., a student of the Russian university of traditional art crafts, whose composition consists of daffodil flowers and leaves.

Fig. 1. Mereshko A.I. Artistic-graphic project of graduation qualification work titled "Magic garden" (bracelet). 2018. Supervisor: A.A. Polyakov.

The characteristics of plant forms can manifest themselves in the silhouette of jewelry, which depends on the structural peculiarities of the plant (Fig. 2). Of great importance is the color solution of the artistic-graphic project, based on the interrelation of color tones harmonized with the diverse palette of plant color shades.

The artist starts working on a jewelry piece by analyzing the flower's form and identifying its characteristic botanical features, such as structure and coloration.

Fig. 2. Torosyan A.A. Artistic-graphic project of semester work "Bees over thistle" (diadem). 2017.

Instructor: A.A. Polyakov.

Let us consider several jewelry pieces whose artistic image emerged from transformations of forms found in plants such as physalis and cornflower.

Physalis is a berry plant characterized by bright orange fruits encircled by thin petals, giving it a lantern-like appearance (Fig.3⁸⁶).

Characteristics of physalis include airy rounded shapes, fibrous slender petals and a spherical fruit inside. These three main components served as the basis for the jeweler when creating the jewelry project (Fig. 4). At the center of the jewelry set consisting of earrings and a necklace, there is a spherical precious stone modeled after the physalis fruit, framed by lacy petals for which the author chose the jewelry technique known as "filigree"⁸⁷.

⁸⁶ Fig. 3. Physalis – Chinese lantern. Legend of physalis. // moyarozochka: [сайт]. – URL: <https://fotostrana.ru/public/post/349988/2632315083/> (accessed: March 13, 2025).

⁸⁷ Filigree / (French '*filigrane*', from Italian '*filigrana*', derived from Latin '*filum*' – thread and '*granum*' – grain) / – a jewelry metalworking technique involving soldering fine threads (wires) and small grains (beads), typically made of precious metals such as silver and gold, to create elaborate patterns [1, p. 230].

Fig. 3. Physalis

Fig. 4. Jewelry pieces made based on the physalis plant using the "filigree" technique

Cornflowers are wildflowers frequently used in jewelry compositions. They feature long-stemmed plants with proportionally arranged elongated leaves and prominent blue-colored blooms (Fig. 5⁸⁸).

The complex structure of the petals, vibrant hue, distinctive core and fineness of the leaves of the cornflower inspired the jeweler to create a unique custom-made piece (Fig. 6⁸⁹).

The brooch "Cornflowers" was created using the technique of "cloisonné enamel" and is inset with sapphires of blue color secured with a "closed setting". The stem silhouette is curved, and the leaf silhouette exhibits a narrow, elongated form.

Fig. 5. Cornflower

Fig. 6. Oleksevich V.A. Brooch "Cornflowers". Diploma work completed at the institution of continuing professional education "Russian academy of crafts"

⁸⁸ Fig. 5. How to care for pot-grown cornflowers? // Agronomist's blog. – URL: <https://keyless.cz/jak-se-starat-o-chrpy-v-kvetinaci/> (accessed: March 21, 2025).

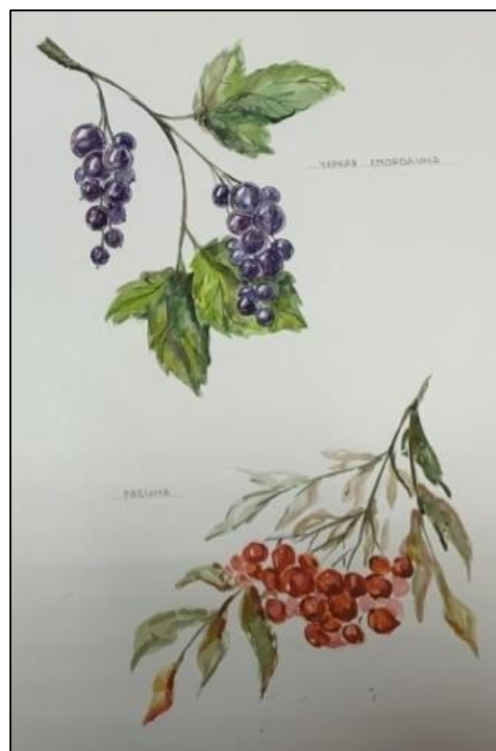
⁸⁹ Fig. 6. Brooches. Brief history of their appearance // Yarmarki masterov: website. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/3253494-article-broshi-kratkaya-istoriya-poyavleniya> (accessed: March 21, 2025).

Designing jewelry is a lengthy process that develops professional artistic skills for future jewelers. Student training in jewelry design builds upon knowledge gained from general composition courses, technical drawing, materials science and technology [2, p. 176]. Copying an existing piece or design by sample helps internalize its fundamental constructive and technological characteristics [5, p. 141].

When developing independent artistic and creative jewelry projects, it is crucial to carefully plan the stages of work. This systematic approach organizes the development process, ensuring high quality of the final product.

When designing jewelry inspired by living nature, the primary task is selecting a plant with expressive form and vivid color scheme. Let's examine the main stages of designing jewelry with floral motifs (Fig. 7, 8).

Stage one: idea search and plant selection. During sketching, it is important to meticulously draw the structure and volume of floral elements and select a suitable color palette.

Figs. 7, 8. Gulyaeva A.A. Plant sketches. Material collection for graduation qualifying work. 2025. Supervisor: A.A. Krolyikova.

Stage two: determining the type of jewelry piece and selecting geometric form for composition integration. Here, the chosen flower structure must be integrated with the jewelry type, arranging decorative elements appropriately on the item's construction. For instance, figure 9 depicts a sketch illustrating the compositional resolution of a brooch fitting into an oval shape.

Stage three: preparation of sketch drawings where the selected plant elements are transformed into jewelry details with technical calculations of all parameters.

Fig. 9. Krolyikova A.A. Sketch for graduation qualifying work on the theme "Summer dawn". 2024.

Supervisor: E.V. Efremov.

"It is necessary to constantly search for graphic techniques since each composition demands its own approach to solving the image. When identifying the main image of the composition, one should not simply copy the motif of a natural form, but rather engage in continuous creative exploration of an image that achieves harmony and expressiveness in the interplay of black, gray and white, as well as in the plastic play of lines, planes and transitions from one color to another" [6, p. 29].

Stage four: arrangement of the color sketch and projections (side view, top view, frontal view) of the jewelry piece on a sheet of paper, which will then be transferred to an artistic-graphic project.

Stage five: execution of the artistic-graphic project for the jewelry piece (Figs. 10-11). The work proceeds in the following order:

- the composition of the piece is transferred using pencil and tracing paper onto toned paper;
- the outline of the jewelry is traced with a white contour brush (№0 or №1);
- elements of the composition are glazed with a thin layer of white gouache paint;
- elements are colored with hues selected for the piece, highlights are added to illuminated areas and all composition elements are outlined.

Fig. 10. Om A.Yu. Artistic-graphic project of semester work on the theme "Dandelions" (necklace). 2016. Instructor: A.A. Polyakov.

Fig. 11. Kleymenov A.N. Artistic-graphic project of graduation qualifying work on the theme "Sweet July" (bracelet). 2024. Supervisor: E.V. Efremov.

Following the described sequence of design steps, which reveal the particularities of transforming natural forms, it is possible to create a jewelry design project based on any plant.

Design of jewelry based on natural motifs is a creative process demanding profound knowledge, skills and capabilities from the jewelry artist. Choosing an expressive plant, determining the type of jewelry, transforming plant forms into decorative elements and forming the composition – all these stages are crucial for creating a high-quality and aesthetically appealing piece. Careful planning of work systematizes the design process and guarantees the excellence of the final product. The vast variety of the plant world provides jewelry artists with an inexhaustible source of inspiration for creating unique and original jewelry pieces.

References

1. Vlasov V. G. Illyustrirovannyj xudozhestvennyj slovar'. – Sankt-Peterburg : Ikar, 1993. – 272 s. – ISBN 5-85902-067-2.
2. Dronova N. D. Vzaimosvyaz` uchebny`x disciplin pri osvoenii proektirovaniya yuvelirny`x izdelij v vy`sshem obrazovanii / N. D. Dronova, I. K. Drakina, K. Zh. Amigrazin. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 174-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-19.pdf (data obrashheniya: 20.04.2025).
3. Marchenkov V. I. Yuvelirnoe delo : uchebnoe posobie dlya srednix professional`no-texnicheskix uchebny`x zavedenij / V. I. Marchenkov. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 1984. – 192 s. – Tekst : neposredstvennyj.
4. Polyakov A. A. Osobennosti sodержaniya obucheniya proektirovaniyu yuvelirny`x ukrashenij v vy`sshem obrazovanii v sootvetstvii s trebovaniyami proizvodstva / A. A. Polyakov. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 169-183. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-169-183. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-25.pdf (data obrashheniya: 19.03.2025).
5. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny`x izdelij po zamy`sly v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / M. V. Churakova. – Tekst: e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 139-145. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (data obrashheniya: 29.03.2025).
6. Yakusheva M. S. Transformaciya prirodnogo motiva v ornamental`nyu dekorativnyu formu : uchebnoe posobie / M. S. Yakusheva ; Moskovskij gosudarstvennyj xudozhestvenno-promy`shlennyj universitet im. S. G. Stroganova. – Moskva : MGXPU im. S. G. Stroganova, 2009. – 240 s. – ISBN 978-5-87627-059-7. – Tekst : neposredstvennyj.

*Педагогика музейной деятельности в области
традиционного прикладного искусства*
Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art

УДК 371.65

Ванюшкина Л.М., доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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, associate professor of department of art history, director of the Scientific center at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

**Музейно-выставочные пространства Российского университета
традиционных художественных промыслов: культурные реалии
и образовательные возможности**
**Museum and Exhibition Spaces of the Russian university of Traditional Arts:
Cultural Realities and Educational Opportunities**

Аннотация. Статья посвящена проблеме осмысления роли и места современного музейно-выставочного пространства в профессиональной подготовке будущих художников традиционных художественных промыслов в соответствии с вызовами времени, изменением представлений об образовательном и культурно-просветительском потенциале музея и его новой миссии в образовательном процессе.

Ключевые слова: музейно-выставочное пространство, традиционные художественные промыслы, профессиональное образование, научно-исследовательская деятельность студентов, учебная практика, выставка, просветительская деятельность.

Abstract. The article is devoted to the problem of understanding the role and place of the modern museum and exhibition space in the professional training of future artists of traditional art crafts in accordance with the challenges of the time,

changing ideas about the educational, cultural and educational potential of the museum and its new mission in the educational process.

Keywords: museum and exhibition space, traditional art crafts, professional education, research activities of students, educational practice, exhibition, educational activities.

Одной из сущностных характеристик современного образовательного пространства является его пластичность, способность к расширению границ своей сферы и включения тех смежных пространств, которые ранее не были задействованы в реализации образовательных практик. Постмодернистская парадигма с ее многослойностью и вариативностью восприятия способствовала становлению новых междисциплинарных областей: музейной педагогики, педагогики театральной деятельности и т.д. Тренд интеграции образовательный и музейной деятельности дает новые образовательные возможности для личностного и профессионального становления студенческой молодежи.

Российский университет традиционных художественных промыслов – единственный в России и мире вуз, осуществляющий подготовку обучающихся по 23 видам традиционных художественных промыслов: художественному кружевоплетению, художественной вышивке, лаковой миниатюрной живописи – палехской, мстерской, холуйской, декоративной росписи: нижнетагильской, жостовской, «московское письмо», уралосибирской, богородской художественной резьбе по дереву, холмогорскому косторезному искусству и др.

Уникальность университета определяется его не имеющим аналогов профилем [7], уникальностью кластерной структуры – вуз имеет восемь филиалов в России, причем в состав филиалов-институтов включены Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама и Галерея традиционных художественных промыслов (г. Сергиев Посад), базовая кафедра жостовской декоративной росписи на предприятии ООО «Жостово».

Уникальность институтов Российского университета традиционных художественных промыслов обусловлена тем, что они обеспечивают подготовку художников именно по тем видам данного искусства, которые сформировались и продолжают развиваться в конкретном регионально-историческом центре, где и располагается филиал: Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи отвечает за воспроизводство профессиональных кадров в федоскинской миниатюре, ростовской финифти и жостовской декоративной росписи, Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – в области мстёрской лаковой миниатюры, мстёрской декоративной росписи, мстёрской иконописи, художественной вышивки и т.д.

Поскольку история филиалов университета насчитывает не одно десятилетие, а порой и более ста лет, то за время их существования сформировались уникальные собрания, включающие, с одной стороны, учебные и выпускные квалификационные работы обучающихся разных лет по

конкретным видам традиционных художественных промыслов, с другой – произведения музейного уровня, которые исторически являлись частью методического фонда, обеспечивающего сопровождение учебных занятий [6].

Вместе с тем совокупность всех собранных произведений – единиц хранения вспомогательного методического фонда – обладает ценнейшим и уникальным художественным и музейно-выставочным потенциалом, закономерным следствием чего явилось создание в Российском университете традиционных художественных промыслов и всех его филиалах собственных музейно-выставочных пространств.

Само по себе наличие экспонатов и специально выделенного помещения еще не делают пространство музейно-выставочным. Музейное пространство отличается от хранилища ценностей, поскольку оно формируется, выстраивается в зависимости от тех задач, которые призвано решать.

В первую очередь, это предполагает разработку концепции музейно-выставочного пространства, ядром которой является использование потенциала коллекции для культурно-просветительской и образовательной деятельности студентов. Именно эта образовательная составляющая является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов.

Отправной точкой поиска концептуальных основ деятельности музейно-выставочных пространств Российского университета традиционных художественных промыслов являются идеи Н.Ф. Федорова, изложенные в труде «Философия общего дела». Главная мысль философа заключается в том, что музей – это не собрание вещей, а собор лиц: «деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего» [10]. Следуя этой логике, музейно-выставочное пространство – не только место коллективной памяти, но живой социокультурный институт, прирастающий новыми функциями и смыслами, важнейшие из которых – обучение и воспитание.

Убедительным примером данного тезиса может служить музейно-выставочное пространство Богородского института художественной резьбы по дереву, коллекция которого хранит историческую память о развитии богородской художественной резьбы по дереву и профессионального образования XX – XXI вв., и, вместе с тем активно, используется в профессиональной подготовке студентов (рис. 1⁹⁰).

Н.Ф. Федоров считал, что «музей есть исследование, производимое младшим поколением под руководством старшего. Он может быть открыт для всех только путем учения; вход в него ведет через учебные заведения, через которые только и может производиться собиране» [10]. Грамотно выстроенная образовательная и исследовательская деятельность в музейно-выставочном пространстве – превосходное подспорье университетскому образованию, по мысли философа.

⁹⁰ Рис. 1-4. Фотографии из архивов филиалов Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 18. Музейно-выставочное пространство
Богородского института художественной резьбы по дереву

Не случайно именно сейчас при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации создана Межведомственная рабочая группа по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и Ассоциации ведущих университетов [8], в которую вошли и представители Российского университета традиционных художественных промыслов. Данная Межведомственная рабочая группа занимается модернизацией представлений о том, чем именно являются музеи и музейно-выставочные пространства при вузах и научных организациях, каков их правовой статус, какие нормативные документы регламентируют их деятельность. Кроме того, рабочая группа занимается поиском наиболее эффективных способов организации и реализации научной, образовательной и просветительской деятельности данных музеев и музейно-выставочных пространств.

Рис. 2. Фрагмент экспозиции музейно-выставочного
пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском
институте лаковой миниатюрной живописи

Мы учитывали эти
положения при определении
концептуальных основ
деятельности музейно-
выставочных пространств
университета.

Обозначим основные
направления использования
потенциала музейно-
выставочных пространств
Российского университета
традиционных
художественных промыслов
в профессиональной
подготовке обучающихся:

- «ассортиментный кабинет», аккумулирующий

лучшие произведения студентов – художников по конкретным видам традиционных художественных промыслов. Музейные образцы – источник вдохновения для создания учебных и выпускных квалификационных работ,

«банк данных», аккумулирующий информацию о художественно-стилевых и художественно-технологических решениях в произведениях (рис. 2). Кроме того, произведения «ассортиментного кабинета» используются для копирования в процессе обучения исполнительскому мастерству;

- визуализация генезиса и этапов исторического развития видов традиционных художественных промыслов.

Так, например, в музейно-выставочном пространстве

«Лукутинские традиции» [3] в Федоскинском институте лаковой

миниатюрной живописи представлена не имеющая аналогов максимально

обширная коллекция произведений федоскинской миниатюры XIX века [2];

- исследовательская работа, как студентов [4], так и научно-педагогических работников [6], результаты которой – реновация произведений традиционных художественных промыслов, научные доклады и статьи;

Рис. 3. Творческая экспедиция студентов кафедры лаковой живописи Российского университета традиционных художественных промыслов

Рис. 4. «Искусство, неподвластное времени»: выставка мстёрской лаковой миниатюрной живописи трёх поколений династии художников

Молодкиных в музейно-выставочном пространстве Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова

- проведение учебных и производственных практик, творческий экспедиций [1] (рис. 3);

- создание ситуации профессионального успеха для студентов, получающих возможность первой персональной выставки [9];

- просветительская деятельность для широкой аудитории – лектории, мастер-классы, выставки признанных художников промысла [5] (рис. 4).

В 2025 году вуз был переименован из Высшей школы народных искусств (академии) в

Российский университет традиционных художественных промыслов. Переименование дало новый импульс осмыслению, концептуализации и

совершенствованию основных политик вуза, в том числе и деятельности музейно-выставочных пространств университета, играющих важнейшую роль в подготовке высококвалифицированных художников традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бесшапошникова Ю. А. Содержание экспедиции по центрам традиционных художественных промыслов – Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй / Ю. А. Бесшапошникова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 2 (45). – С. 48-56. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-48-56. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-09.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

2. Ермакова М. В. Обзор издания «Коллекция лукутинских изделий А. С. Мокроусова – жемчужина музейного фонда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи» / М. В. Ермакова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 210-216. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-210-216. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-29.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

3. Ермакова М.В. Открытие музейно-выставочного пространства «Лукутинские традиции» в Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» / М. В. Ермакова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 8-10. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-8-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-04.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

4. Кобякова Е. К. Интерпретация Лермонтовских сюжетов в произведениях лаковой миниатюрной живописи / Е. К. Кобякова. – Текст : непосредственный // II Сольбинские чтения : Традиции и новаторство в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве (в честь 25-летия возрождения Николо-Сольбинского женского монастыря) : сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Москва: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 2025. – С. 47-51.

5. Кузьминова И. Искусство, неподвластное времени / И. Кузьминова // Маяк : Вязниковская общественно-политическая газета. – URL: <https://33mayak.ru/2025/06/24/100655?ysclid=mcen82mkb163025108> (дата обращения: 27.06.2025).

6. Лейтланд И. В. История происхождения живописных работ в коллекции Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи / И. В. Лейтланд. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). –

С. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-198-207. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-21.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

7. Максимович В.Ф. Творческие вузы и «творчество»: общность и различия / В. М. Максимович, П. В. Гусева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 3 (34). – С. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

8. Тихомиров С.А. Каков статус университетского музея? Совместное заседание межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования правового статуса музеев, являющихся научными организациями и структурными подразделениями научных организаций и образовательных организаций высшего образования, и ассоциации ведущих университетов / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 51-53. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-50-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-11.pdf (дата обращения: 24.06.2025).

9. Уколова Ю.И. Выставка «Шаг вперед» – новый этап профессиональной деятельности в студенческой жизни / Ю. И. Уколова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 48-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (дата обращения: 25.06.2025).

10. Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение / Н. Ф. Федотов. Текст : электронный. – URL: <https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200702208> (дата обращения: 15.06.2025).

References

1. Besshaposhnikova Yu. A. Soderzhanie e`kspedicii po centram tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov – Fedoskino, Palex, Mstyora, Xoluj / Yu. A. Besshaposhnikova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 2 (45). – S. 48-56. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-48-56. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-09.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

2. Ermakova M. V. Obzor izdaniya «Kollekciya lukutinskix izdelij A. S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi» / M. V. Ermakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 210-216. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-210-216. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-29.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

3. Ermakova M. V. Otkry`tie muzejno-vy`stavochного prostranstva «Lukutinskie tradicii» v Fedoskinskom institute lakovoj miniatyurnoj zhivopisi – filiale FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» / M. V. Ermakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i

obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 8-10. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-8-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-04.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

4. Kobyakova E. K. Interpretaciya Lermontovskix syuzhetov v proizvedeniyax lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / E. K. Kobyakova. – Tekst : neposredstvenny`j // II Sol`binskie chteniya : Tradicii i novatorstvo v dekorativno-prikladnom iskusstve i narodnom tvorchestve (v chest` 25-letiya vozrozhdeniya Nikolo-Sol`binskogo zhenskogo monasty`rya) : sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Moskva: Rossijskij gosudarstvenny`j universitet im. A.N. Kosy`gina, 2025. – S. 47-51.

5. Kuz`minova I. Iskusstvo, nepodvlastnoe vremeni / I. Kuz`minova // Mayak : Vyaznikovskaya obshhestvenno-politicheskaya gazeta. – URL: <https://33mayak.ru/2025/06/24/100655?ysclid=mcen82mkb163025108> (data obrashheniya: 27.06.2025).

6. Lejtland I. V. Istoriya proisxozhdeniya zhivopisny`x rabot v kollekcii Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / I. V. Lejtland. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-198-207. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-21.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

7. Maksimovich V.F. Tvorcheskije vuzy` i «tvorchestvo»: obshhnost` i razlichiya / V. M. Maksimovich, P. V. Guseva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (34). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

8. Tixomirov S.A. Kakov status universitetskogo muzeya? Sovmestnoe zasedanie mezhvedomstvennoj rabochej gruppy` po voprosu sovershenstvovaniya pravovogo statusa muzeev, yavlyayushhixsya nauchny`mi organizacijami i strukturny`mi podrazdeleniyami nauchny`x organizacij i obrazovatel`ny`x organizacij vy`sshego obrazovaniya, i asociacii vedushhix universitetov / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 51-53. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-50-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-11.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

9. Ukolova Yu.I. Vy`stavka «Shag vpered» – novy`j e`tap professional`noj deyatel`nosti v studencheskoj zhizni / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 48-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

10. Fedorov N. F. Muzej, ego smy`sl i naznachenie / N. F. Fedotov. Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200702208> (data obrashheniya: 15.06.2025).

Vanyushkina L.M., doctor of pedagogical sciences, associate professor, head of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: tpiovshni@yandex.ru

Tikhomirov S.A., candidate of culturology, associate professor, vice-rector for research, associate professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: nauka_vshni@mail.ru

Museum and exhibition spaces of the Russian university of traditional art crafts: cultural realities and educational opportunities

Abstract. The article is devoted to the problem of understanding the role and place of the modern museum and exhibition space in the professional training of future artists of traditional art crafts in accordance with the challenges of the time, changing ideas about the educational, cultural and educational potential of the museum and its new mission in the educational process.

Keywords: museum and exhibition space, traditional art crafts, professional education, research activities of students, educational practice, exhibition, educational activities.

One of the essential characteristics of modern educational space is its plasticity, the ability to expand the boundaries of its sphere and include adjacent spaces that were previously not involved in implementing educational practices. The postmodern paradigm with its multilayeredness and variability of perception has contributed to the emergence of new interdisciplinary fields such as museum pedagogy, theater activity pedagogy, etc. The trend towards integration of educational and museum activities provides new educational opportunities for personal and professional development of students.

The Russian university of traditional art crafts is the only university in Russia and the world offering training programs in 23 types of traditional art crafts: artistic lacemaking, artistic embroidery, lacquer miniature painting (Palekh, Mstyora, Kholuy), decorative painting (Nizhny Tagil, Zhostovo, "Moscow letter", Ural-Siberian style), Bogorodskoye artistic wood carving, Kholmogory bone carving art, among others.

The uniqueness of the university lies in its unparalleled profile [7] and distinctive cluster structure – it has eight branches across Russia, including the Art and pedagogical toy museum named after N.D. Bartram and the Gallery of traditional art crafts (Sergiyev Posad city), as well as a core department of Zhostovo decorative painting at the LLC "Zhostovo enterprise".

The uniqueness of the institutes within the Russian university of traditional art crafts stems from their focus on preparing artists specifically in those forms of art that have emerged and continue to evolve in particular regional-historical centers

where each branch is located: Fedoskino institute of lacquer miniature painting trains professionals in Fedoskino miniatures, Rostov enamel work and Zhostovo decorative painting; Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov specializes in Mstyora lacquer miniatures, Mstyora decorative painting, iconography and artistic embroidery, among other disciplines.

Since the history of the university's branches spans several decades or even over a hundred years, unique collections have been formed during this time, which include, on one hand, academic and graduation qualification works by students of different years in specific types of traditional art crafts, and on the other hand, museum level works that historically constituted part of the methodological fund supporting teaching activities [6].

At the same time, the total collection of all gathered works – units of storage of the auxiliary methodological fund – possesses invaluable and unique artistic and exhibition potential, leading logically to the creation of own museum-exhibition spaces within the Russian university of traditional art crafts and all its branches.

Simply having exhibits and a specially designated room does not make a space into a museum-exhibition area. A museum space differs from a repository of valuables because it is structured according to the tasks it aims to address.

Firstly, this involves developing a concept for the museum-exhibition space, whose core element is utilizing the collection's potential for cultural-enlightenment and educational activities aimed at students. This educational component is an integral part of the professional training of future artists in traditional art crafts.

The starting point for exploring the conceptual foundations of the museum-exhibition spaces of the Russian university of traditional art crafts are the ideas presented by N.F. Fyodorov in his work "Philosophy of common cause". The main idea expressed by the philosopher is that a museum is not just a collection of objects but rather a congregation of individuals: "its activity consists not in accumulating dead things, but in restoring life to the remains of what has passed away" [10]. Following this logic, a museum-exhibition space is not merely a place of collective memory but also a living sociocultural institution, growing through new functions and meanings, among which education and upbringing stand out as particularly important.

A compelling example illustrating this thesis can be found in the museum-exhibition space of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving, whose collection preserves historical memories about the evolution of Bogorodskoye wood carving and vocational education from the early twentieth century until today. Simultaneously, it actively contributes to the professional training of current students (Fig. 1⁹¹).

N.F. Fyodorov believed that "a museum is research conducted by younger generations under the guidance of older ones. It can be open to everyone only through learning; entry to it leads through educational institutions, through which alone collecting can take place" [10]. According to the philosopher, properly

⁹¹ Figs. 1-4. Photos from the archives of the branches of the Russian university of traditional art crafts.

organized educational and research activities in a museum-exhibition space serve as excellent support for university education.

Fig. 19. Museum-exhibition space of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving

It is no coincidence that precisely now, under the Ministry of science and higher education of the Russian Federation, an interdepartmental working group has been established to improve the legal status of museums functioning as scientific organizations and structural units of higher education institutions and scientific organizations, along with the Association of leading universities [8], which includes representatives of the Russian university of traditional art crafts. This interdepartmental working group focuses on updating understandings regarding exactly what these museums and museum-exhibition spaces represent when associated with universities and scientific organizations, clarifying their legal status and identifying regulatory documents governing their operations. Additionally, the group seeks effective methods for organizing and implementing scientific, educational, and outreach activities within these museums and museum-exhibition spaces.

Fig. 2. Fragment of the museum-exhibition space “Lukutin traditions” at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting

We took these considerations into account when defining the conceptual framework for the operation of the university's museum-exhibition spaces. Let us outline the key areas for utilizing the potential of the museum-exhibition spaces of the Russian university of traditional art crafts in the professional training of students:

- An “assortment cabinet”, which gathers the best student creations representing various types of traditional art crafts. These museum samples serve as inspiration for creating academic and final qualifying projects, acting as a data bank that collects information on stylistic and technological solutions used in artworks (Fig. 2). Furthermore, the pieces in the “assortment cabinet” are utilized for copying exercises during practical skill development courses;

- Visualization of the genesis and stages of historical development of types of traditional art crafts. For instance, the museum-exhibition space "Lukutin traditions" [3] at the Fedoskino institute of lacquer miniature painting features an unprecedentedly extensive collection of Fedoskino miniature paintings from the 19th century [2];

Fig. 3. Creative expedition of students from the department of lacquer painting at the Russian university of traditional art crafts

Fig. 4. "Art beyond time": exhibition of Mstyora lacquer miniature painting by three generations of the Molodkin dynasty at the museum-exhibition space of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov

- Research work carried out by both students [4] and academic staff members [6], resulting in renovation of traditional art craftworks, scholarly reports and articles;

- Conducting educational and industrial internships, as well as creative expeditions (Fig. 3) [1];

- Creating situations of professional success for students who have the opportunity to hold their first solo exhibitions [9];

- Educational outreach for broad audiences – lectures, workshops and exhibitions featuring recognized craftsmen (Fig. 4) [5].

In 2025, the university was renamed from the Higher school of folk arts (academy) to the Russian university of traditional art crafts. This renaming gave a fresh impetus to the interpretation, conceptualization and improvement of the university's primary policies, including the activities of its museum-exhibition spaces, which play a crucial role in training highly qualified artists in traditional art crafts.

References

1. Besshaposnikova Yu. A. Soderzhanie e`kspedicii po centram tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov – Fedoskino, Palex, Mstyora, Xoluj / Yu. A. Besshaposnikova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. –

№ 2 (45). – S. 48-56. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-2-48-56. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_2/2023-02-09.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

2. Ermakova M. V. Obzor izdaniya «Kollekciya lukutinskix izdelij A. S. Mokrousova – zhemchuzhina muzejnogo fonda Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi» / M. V. Ermakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 210-216. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-210-216. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-29.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

3. Ermakova M. V. Otkry`tie muzejno-vy`stavochного prostranstva «Lukutinskie tradicii» v Fedoskinskom institute lakovoj miniatyurnoj zhivopisi – filiale FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» / M. V. Ermakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 8-10. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-8-10. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-04.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

4. Kobyakova E. K. Interpretaciya Lermontovskix syuzhetov vproizvedeniyax lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / E. K. Kobyakova. – Tekst : neposredstvenny`j // II Sol`binskie chteniya : Tradicii i novatorstvo v dekorativno-prikladnom iskusstve i narodnom tvorchestve (v chest` 25-letiya vozrozhdeniya Nikolo-Sol`binskogo zhenskogo monasty`rya) : sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Moskva: Rossijskij gosudarstvenny`j universitet im. A.N. Kosy`gina, 2025. – S. 47-51.

5. Kuz`minova I. Iskusstvo, nepodvlastnoe vremeni / I. Kuz`minova // Mayak : Vyaznikovskaya obshhestvenno-politicheskaya gazeta. – URL: <https://33mayak.ru/2025/06/24/100655?ysclid=mcen82mkb163025108> (data obrashheniya: 27.06.2025).

6. Lejtland I. V. Istoriya proisxozhdeniya zhivopisny`x rabot v kollekcii Fedoskinskogo instituta lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / I. V. Lejtland. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-198-207. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-21.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

7. Maksimovich V.F. Tvorcheskije vuzy` i «tvorchestvo»: obshhnost` irazlichiya / V. M. Maksimovich, P. V. Guseva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 3 (34). – S. 7-14. – DOI 10.24411/2619-1504-2020-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2020_3/2020-03-02.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

8. Tixomirov S.A. Kakov status universitetskogo muzeya? Sovmestnoe zasedanie mezhvedomstvennoj rabochej gruppy` po voprosu sovershenstvovaniya pravovogo statusa muzeev, yavlyayushhixsya nauchny`mi organizacijami i strukturny`mi podrazdeleniyami nauchny`x organizacij i obrazovatel`ny`x organizacij vy`sshego obrazovaniya, i associacii vedushhix universitetov / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 51-

53. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-50-52. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-11.pdf (data obrashheniya: 24.06.2025).

9. Ukolova Yu.I. Vy`stavka «Shag vpered» – novy`j e`tap professional`noj deyatel`nosti v studencheskoj zhizni / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 48-54. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-48-51. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-08.pdf (data obrashheniya: 25.06.2025).

10. Fedorov N. F. Muzej, ego smy`sl i naznachenie / N. F. Fedotov. Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://ruk.1sept.ru/article.php?ID=200702208> (data obrashheniya: 15.06.2025).

УДК 002.2:745.52

Рыбина Л. И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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 Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: libakademij@yandex.ru

**Учебные издания для подготовки художников мстерской лаковой
миниатюрной живописи**

**Educational publications for training artists in the mstyora school
of lacquer miniature painting**

Аннотация. В статье представлен обзор, описана структура и содержание учебных пособий Ю.И. Уколовой – заместителя директора по научной и методической работе Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов. Издания разработаны для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись.

Ключевые слова: Российский университет традиционных художественных промыслов, традиционные художественные промыслы, мстёрская лаковая миниатюрная живопись, профессиональные дисциплины, выпускная квалификационная работа.

Abstract. The article provides an overview, describes the structure and content of educational manuals by Yu.I. Ukolova, a teacher at the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a branch of the Russian university of traditional art crafts. The editions are designed for students studying in the field of study “Decorative applied arts and folk crafts (by types)” – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, traditional arts and crafts, Mstyora lacquer miniature painting, professional disciplines, graduate qualification work.

В Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиале Российского университета традиционных художественных промыслов осуществляется обучение художников по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись.

Рис. 1. Обложка учебного пособия
«Особенности мстерской лаковой
миниатюрной живописи»

В 2024 г. Ю.И. Уколова разработала и подготовила к публикации три учебных пособия по профессиональным дисциплинам для данного направления обучения. В состав учебных пособий входят теоретические сведения и практические упражнения, соответствующие определённым темам.

Учебное пособие «Особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи» [1] (рис. 1⁹²) адресовано студентам первого курса бакалавриата и состоит из двух глав «Художественно-технологические особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи» и «Требования к выполнению художественного произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи».

В первом разделе учебного пособия «История развития искусства мстерской лаковой миниатюрной живописи» автор описал историю иконописного промысла, формировавшегося в XVII–XIX вв. в Богоявленской слободе (будущий посёлок Мстёра) на основе Владимиро-Суздальской школы иконописи [1] (рис. 2⁹³).

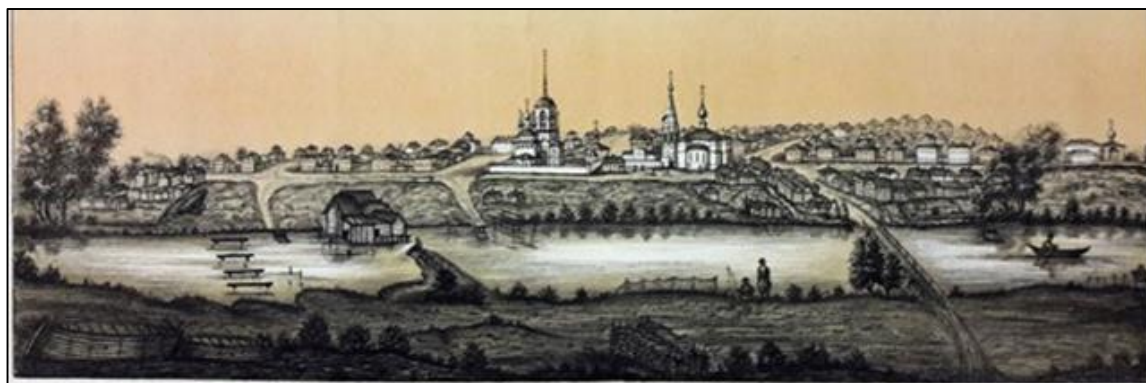

Рис. 2. Голышев И.А. Литография. Вид Богоявленской Слободы Мстёры
Владимирской губернии Вязниковского уезда. 1860 г.

Мстёрская иконопись имеет характерные особенности, к которым относится подробная детализация и применение центральной перспективы

⁹² Рис. 1. Уколова Ю.И. Особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-52-2.

⁹³Рис. 2. Там же. С. 8.

в изображениях элементов архитектуры, удлинённость пропорций фигур святых, преобладание зеленых, голубых, изумрудных и золотистых цветовых оттенков.

В XX в. мстёрские художники, писавшие до 1917 г. иконы, стали создавать живописные композиции с нерелигиозными сюжетами, тем самым сохранив мстёрскую миниатюрную живопись. По примеру художников из поселка Палех и села Федоскино они стали создавать художественные произведения на изделиях из папье-маше.

В 1931 г. была создана мстёрская артель живописи «Пролетарское искусство». Художественный уровень выполненных произведений мастерами этой артели был высоко оценен на многих выставках, в т.ч. на международных. Например, художник артели «Пролетарское искусство» Н.П. Клыков в 1937 г. был награжден двумя золотыми медалями за работы «Лесозаготовка» и «Дубровский» [1] (рис. 3⁹⁴).

Рис. 3. Клыков Н.П. Шкатулка «Дубровский». 1940 г. Темпера, золото, папье-маше. Государственный русский музей (Санкт-Петербург)

Во втором разделе первой главы автор перечисляет инструменты и материалы, необходимые для создания художественных произведений

⁹⁴ Рис. 3. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – С. 13. – ISBN 978-5-907569-52-2.

и описывает технологию изготовления натуральных темперных красок из органических пигментов.

Вторая глава учебного пособия состоит из двух разделов. В первом – изложен процесс создания художественно-графического проекта малоформатного произведения для дальнейшего его воплощения, перечислены требования к выполнению собственно-творческого проекта, описан алгоритм его создания на примере учебного задания по теме «Художественно-практический проект пластины по мотивам произведения А.С. Пушкина “Русалка”».

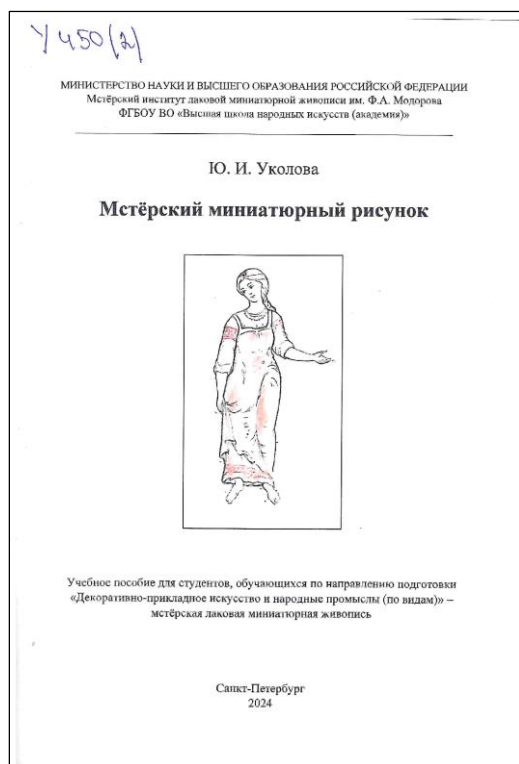

Рис. 4. Обложка учебного пособия «Мстерский миниатюрный рисунок»

Во втором разделе описывается процесс и последовательность этапов создания в материале художественного произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи на основе художественно-графического проекта.

В учебном пособии «Мстерский миниатюрный рисунок» [2] (рис. 4⁹⁵). подробно изложен процесс выполнения рисунка фигуры человека. Оно состоит из двух глав «Основы стилизации в лаковой миниатюрной живописи и иконописи» и «Трансформация и стилизация фигуры человека в композиционном решении художественного произведения мстерской лаковой миниатюрной живописи».

В начале первой главы, в разделе «Регионально-исторические особенности и технологические приемы кистевого мстерского миниатюрного рисунка», автором отмечено влияние византийского искусства на формирование мстерского иконописного промысла. Особым жанром в мстерской иконописи была житийная икона⁹⁶. Художники Мстеры были известными иконописцами и реставраторами, к которым обращались собиратели древностей и коллекционеры древнерусских икон для реставрации и копирования.

В разделе «Объем и последовательность выполнения работ дисциплины “Мстерский миниатюрный рисунок”» автор формулирует учебные задачи

⁹⁵ Рис. 4. Уколова Ю.И. Мстерской миниатюрный рисунок: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024 – 52 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-49-2.

⁹⁶ Житийная икона – икона, в центре (среднике) которой располагается изображение святого, а на полях в отдельных композициях (клеймах) – сюжеты из его жития [4].

и описывает практические задания, необходимые для формирования навыков изображений фигуры человека в миниатюрной стилизации у будущих художников. Рисунки с изображением фигуры человека представлены в приложении.

Вторая глава состоит из двух разделов: «Рекомендации к выполнению учебных заданий дисциплины “Мстерский миниатюрный рисунок”» и «Способы внедрения выполненных заданий в собственно-творческое композиционное решение проекта будущего художественного произведения».

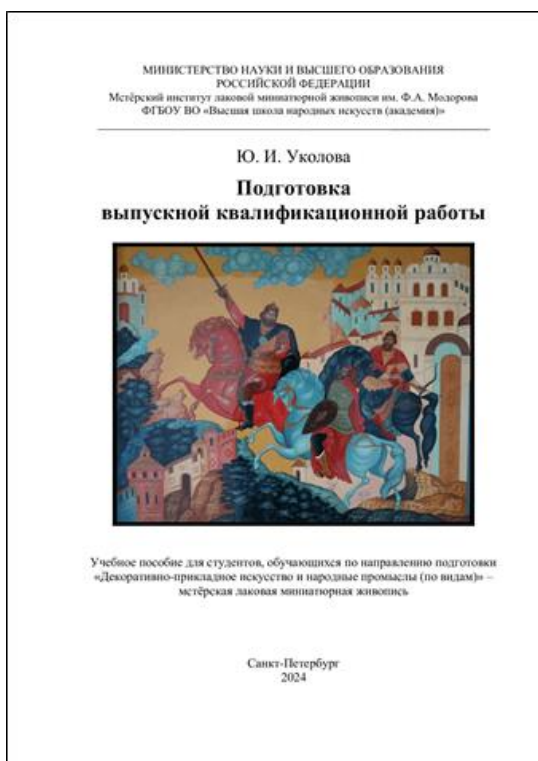

Рис. 5. Обложка учебного пособия «Подготовка выпускной квалификационной работы»

В первом разделе учебного пособия автор рекомендует студентам на начальном этапе освоения миниатюрного рисунка копировать образцы древнерусской живописи. В тексте приводятся примеры изобразительных принципов изображения в мстерской лаковой миниатюрной живописи, к которым относятся пространственная условность плановости, построение обратной перспективы, пространственная условность цвета, которая не подчиняется иллюзорному восприятию.

Во втором разделе – описаны алгоритмы стилизации и трансформации академического рисунка фигуры человека в мстерский миниатюрный рисунок для дальнейшего его применения в сюжетной композиции. В приложении приведены примеры выполнения практических заданий по дисциплине «Мстерский миниатюрный рисунок».

В учебном пособии «Подготовка выпускной квалификационной работы» [3] (рис. 5⁹⁷) автор рассматривает этапы подготовки и выполнения художественного произведения на примере создания дипломного художественного изделия – панно мстерской лаковой миниатюрной живописи «Богатырская застава», выполненное студентом IV курса института.

Издание состоит из двух глав – «Общие требования к выполнению выпускной квалификационной работы для студентов, получающих высшее образование в области мстерской лаковой миниатюрной живописи»

⁹⁷ Рис. 5. Уколова Ю. И. Подготовка выпускной квалификационной работы: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024 – 72 с.: ил. – ISBN 978-5-907569-54-6.

и «Создание вариативной выпускной квалификационной работы в высшем образовании в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи».

В первой главе раскрыта история развития иконописного промысла и мстёрской художественной вышивки, бытовавших в поселке Мстёра, а также перечислены структурные элементы выпускной квалификационной работы, являющейся итогом учебной деятельности студента.

Вторая глава состоит из двух разделов. В которых рассматриваются этапы создания художественного произведения по собственному проекту студента.

В конце издания размещены фотографии выпускных квалификационных работ, выполненных студентами Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов [5] (рис. 6⁹⁸, 7).

Рис. 6. Каширка А. Икона «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий». Выпускная квалификационная работа. 2023 г. Руководитель: В.Ю. Борисова

Рис. 7. Кузнецов А. Икона «Святой Николай Чудотворец и Великомученик Пантелеймон». Выпускная квалификационная работа. 2021 г. Руководитель: В.Ю. Борисова

⁹⁸ Рис. 6, 7. Уколова Ю. И. Подготовка выпускной квалификационной работы: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстерская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – С. 64, 65. – ISBN 978-5-907569-54-6.

Художественные образы, сюжеты, созданные художниками на протяжении всего времени существования лаковой миниатюрной живописи в поселке Мстёра, являются источниками создания художественных проектов студентами Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им Ф.А. Модорова.

Автор учебных пособий, представленных в статье, считает, что «способность студентов синтезировать накопленные знания и умения предыдущих поколений мастеров по лаковой живописи с современными тенденциями и технологиями формируют новое искусство» [3, с. 66].

Литература

1. Уколова Ю. И. Особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 64 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Текст : непосредственный.

2. Уколова Ю. И. Мстёрской миниатюрный рисунок : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств . – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 52 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Текст : непосредственный.

3. Уколова Ю. И. Подготовка выпускной квалификационной работы : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» – мстёрская лаковая миниатюрная живопись / Ю. И. Уколова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Мстерский институт лаковой миниатюрной живописи им. Ф. А. Модорова, Высшая школа народных искусств . – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2024. – 72 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-54-6. – Текст : непосредственный.

4. Житийная икона. – Текст : электронный // Правмир : сетевое издание. – URL: <https://www.pravmir.ru/ikona-s-zhitiem-uroki-v-voskresnoj-shkole/> (дата обращения: 20.05.2025).

References

1. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoy lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. : il. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Ukolova Yu. I. Mstyorskoj miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. : il. – ISBH 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Ukolova Yu. I. Podgotovka vy`pusknoj kvalifikacionnoj raboty` : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 72 s. : il. – ISBH 978-5-907569-54-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Zhitijnaya ikona. – Tekst : e`lektronny`j // Pravmir : setevoe izdanie. – URL: <https://www.pravmir.ru/ikona-s-zhitiem-uroki-v-voskresnoj-shkole/> (data obrashheniya: 20.05.2025).

Rybina L. I., director of the scientific library of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: libakademij@yandex.ru

Educational publications for training artists in the mstyora school of lacquer miniature painting

Abstract. The article provides an overview, describes the structure and content of educational manuals by Yu.I. Ukolova, a teacher at the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a branch of the Russian university of traditional art crafts. The editions are designed for students studying in the field of study “Decorative applied arts and folk crafts (by types)” – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, traditional arts and crafts, Mstyora lacquer miniature painting, professional disciplines, graduate qualification work.

Fig. 1. Cover of the textbook "Features of Mstyora lacquer miniature painting"

At the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a branch of the Russian university of traditional art crafts, training is conducted for artists specializing in the field of study “Decorative and applied arts and folk crafts (by types)” — specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting.

In 2024, Yu. I. Ukolova, a lecturer at the institute, developed and prepared three textbooks for publication on professional disciplines within this course of study. These teaching materials include theoretical information and practical exercises corresponding to specific topics.

The textbook entitled “Features of Mstyora lacquer miniature painting” [1] (Fig. 1⁹⁹) intended for first-year bachelor's degree students, consists of two chapters: “Artistic and technological features of Mstyora lacquer miniature painting” and “Requirements for creating works of Mstyora

lacquer miniature painting”.

⁹⁹ Fig. 1. Ukolova Yu.I. Features of Mstyora lacquer miniature painting: Textbook for students studying in the field of study “Decorative applied arts and folk crafts (by types)” – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting / Yu.I. Ukolova; Technical editor Yu.E. Lapina; Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, Higher school of folk arts. – St. Petersburg: VShNI, 2024. – 64 p.: ill. – ISBN 978-5-907569-52-2.

In the first section of the textbook titled “History of development of Mstyora lacquer miniature painting art”, the author describes the history of icon-painting craft that formed during the 17th–19th centuries in Bogoyavlenskaya Sloboda (future village of Mstyora), based on the Vladimir-Suzdal school of iconography [1] (Fig. 2¹⁰⁰).

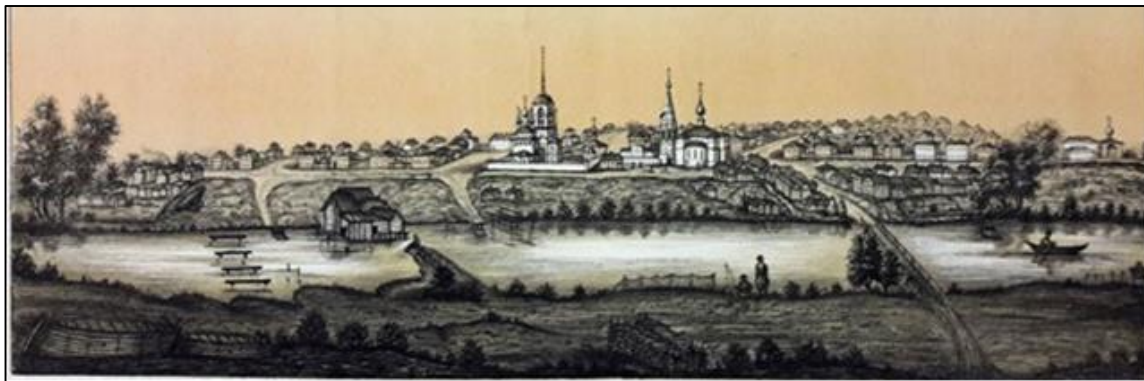

Fig. 2. Golyshev I.A. Lithograph. View of Bogoyavlenskaya Sloboda, Mstyora, Vladimir province, Vyazniki district. 1860

Mstyora icon painting has characteristic features such as detailed elaboration and use of central perspective in depictions of architectural elements, elongated proportions of saint figures, predominance of green, blue, emerald and golden color tones.

In the 20th century, Mstyora artists who painted icons until 1917 began creating non-religious themed compositions, thus preserving Mstyora miniature painting. Following the example of artists from Palekh and Fedoskino, they started producing artworks on papermâché items.

In 1931, the Mstyora painters' cooperative "Proletarian art" was established. The artistic level of works created by its masters was highly appreciated at many exhibitions, including international ones. For instance, in 1937, the artist N.P. Klykov from the "Proletarian art" cooperative received two gold medals for his works "Timber procurement" and "Dubrovsky" [1] (Fig. 3).

In the second section of the first chapter, the author lists tools and materials necessary for creating artworks and describes the technology of making natural tempera paints from organic pigments.

The second chapter of the textbook comprises two sections. In the first one, the process of creating an artistic-graphic project for small-scale work is described, followed by requirements for completing creative projects. It also outlines the algorithm for their creation using the example of a classroom assignment on the topic "Artistic-practical project based on A.S. Pushkin's work 'Rusalka' (Mermaid)".

¹⁰⁰ Fig. 2, 3. Ukolova Yu.I. Features of Mstyora lacquer miniature painting: Textbook for students studying in the field of study “Decorative applied arts and folk crafts (by types)” – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting / Yu.I. Ukolova; Technical editor Yu.E. Lapina; Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, Higher school of folk arts. – St. Petersburg: VShNI, 2024. – Pp. 8, 13.: ill. – ISBN 978-5-907569-52-2.

Fig. 3. Klykov N.P. Box "Dubrovsky." 1940. Tempera, gold, papermâché.
State Russian museum (St. Petersburg)

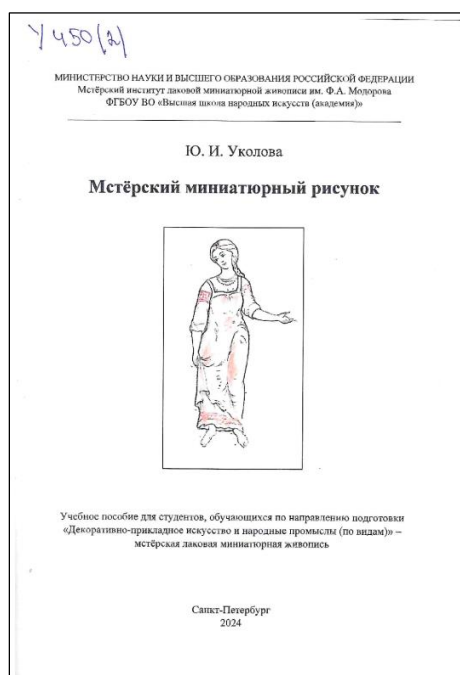

Fig. 4. Cover of the textbook
"Mstyora miniature drawing"

In the second section, the process and sequence of stages involved in creating a material-based artwork of Mstyora lacquer miniature painting based on an artistic-graphic project are described.

In the textbook "Mstyora miniature drawing" [2] (Fig. 4¹⁰¹), the process of drawing human figures is thoroughly explained. It consists of two chapters: "Fundamentals of stylization in lacquer miniature painting and iconography" and "Transformation and stylization of human figure in compositional solutions of Mstyora lacquer miniature paintings".

At the beginning of the first chapter, in the section titled "Regional-historical characteristics and techniques of brushwork in Mstyora miniature drawing", the author notes the influence of Byzantine art on the formation of the Mstyora

iconographic craft. A distinctive genre in Mstyora iconography was the hagiographical icon¹⁰². The artists of Mstyora were renowned iconographers and

¹⁰¹ Fig. 4. Ukolova Yu.I. Mstyora miniature drawing: Textbook for students studying in the field of study "Decorative applied arts and folk crafts (by types)" – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting / Yu.I. Ukolova; Technical editor Yu.E. Lapina; Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, Higher school of folk arts. – St. Petersburg: VShNI, 2024. – 52 p.: ill. – ISBN 978-5-907569-49-2.

¹⁰² A hagiographical icon is an icon where the central part (medallion) depicts the image of a saint, while the margins feature separate compositions (kleyms) illustrating episodes from his life [4].

restorers whom collectors of antiquities and connoisseurs of Old Russian icons approached for restoration and copying purposes.

In the section titled "Scope and sequence of assignments for the discipline 'Mstyora miniature drawing'", the author formulates learning objectives and describes practical tasks essential for developing skills in miniature stylized representation of the human figure among future artists. Drawings featuring representations of the human figure are included in the appendix.

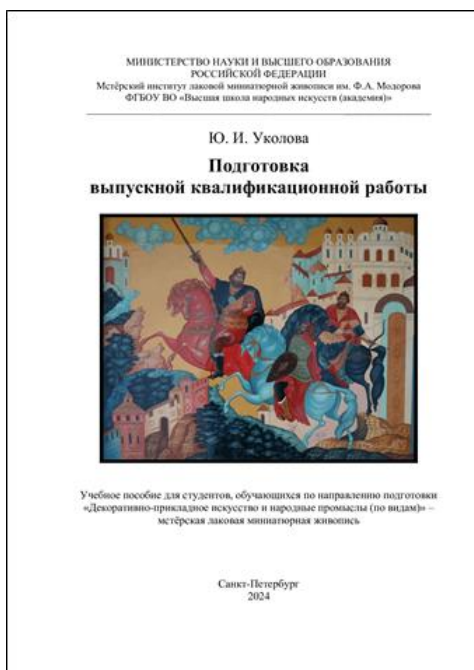

Fig. 5. Cover of the textbook
"Preparation of graduation
qualification work"

The second chapter includes two sections:

"Recommendations for completing classroom assignments in the course 'Mstyora miniature drawing'" and "Methods of incorporating completed assignments into creative compositional solutions for future artworks". In the first section of the textbook, the author recommends that students begin mastering miniature drawing by copying samples of ancient Russian painting. The text presents examples of representational principles used in Mstyora lacquer miniature painting, including spatial conventionality of planarity, construction of reverse perspective and spatial conventionality of color, which does not conform to illusionary perception.

In the second section, algorithms for stylization and transformation of academic drawings of the human figure into Mstyora miniature drawing suitable for narrative composition are described. Appendices provide examples of completed assignments for the discipline "Mstyora miniature drawing".

In the textbook "Preparation of graduation qualification work" [3] (Fig. 5¹⁰³), the author examines the stages of preparation and execution of an artistic piece exemplified by the diploma work—a panel of Mstyora lacquer miniature painting titled "Bogatyrs' outpost," created by a fourth-year student of the institute.

The book consists of two chapters: "General requirements for preparing a final qualifying work for students receiving higher education in Mstyora lacquer miniature painting" and "Creating variative final qualifying work in higher education in Mstyora lacquer miniature painting".

In the first chapter, the history of development of iconographic craftsmanship and Mstyora embroidery, prevalent in the village of Mstyora, is explored.

¹⁰³ Fig. 5. Ukolova Yu.I. Preparation of graduation qualification work: Textbook for students studying in the field of study "Decorative applied arts and folk crafts (by types)" – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting / Yu.I. Ukolova; Technical editor Yu.E. Lapina; Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, Higher school of folk arts. – St. Petersburg: VShNI, 2024. – 72 p.: ill. – ISBN 978-5-907569-54-6.

Additionally, it details the structural components of the final qualifying work, representing the culmination of a student's academic activities.

The second chapter comprises two sections, each examining the stages of creating an original artwork based on the student's own design project.

At the end of the publication, photographs of graduation qualification works completed by students of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, a branch of the Russian university of traditional art crafts —are presented [5] (Figs. 6¹⁰⁴,7).

Fig. 6. Kashirka A. Icon "Saint Cyril and Methodius, Equal-to-the-Apostles". Graduation qualification work. 2023. Supervisor: V.Yu. Borisova

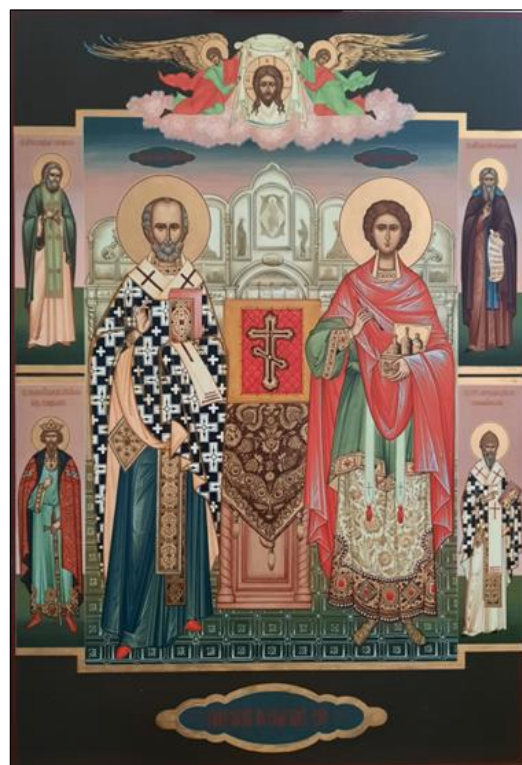

Fig. 7. Kuznetsov A. Icon "Saint Nicholas the Wonderworker and Great Martyr Panteleimon". Graduation qualification work. 2021. Supervisor: V.Yu. Borisova

Artistic images and narratives created by artists throughout the entire period of existence of lacquer miniature painting in the village of Mstyora serve as sources for generating art projects by students of the Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov.

The author of the textbooks featured in the article believes that "students' ability to synthesize accumulated knowledge and skills from previous generations

¹⁰⁴ Figs. 6, 7. Ukolova Yu.I. Preparation of graduation qualification work: Textbook for students studying in the field of study "Decorative applied arts and folk crafts (by types)" – specifically focusing on Mstyora lacquer miniature painting / Yu.I. Ukolova; Technical editor Yu.E. Lapina; Mstyora institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov, Higher school of folk arts. – St. Petersburg: VShNI, 2024. – P. 64, 65. – ISBN 978-5-907569-54-6.

of lacquer painting masters with contemporary trends and technologies forms new art" [3, p. 66].

References

1. Ukolova Yu. I. Osobennosti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 64 s. : il. – ISBN 978-5-907569-52-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Ukolova Yu. I. Mstyorskoj miniatyurny`j risunok : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 52 s. : il. – ISBN 978-5-907569-49-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Ukolova Yu. I. Podgotovka vy`pusknoj kvalifikacionnoj raboty` : uchebnoe posobie dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (po vidam)» – mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis` / Yu. I. Ukolova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Msterskij institut lakovoj miniatyurnoj zhivopisi im. F. A. Modorova, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv . – Sankt-Peterburg : VShNI, 2024. – 72 s. : il. – ISBN 978-5-907569-54-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Zhitijnaya ikona. – Tekst : e`lektronny`j // Pravmir : setevoe izdanie. – URL: <https://www.pravmir.ru/ikona-s-zhitiem-uroki-v-voskresnoj-shkole/> (data obrashheniya: 20.05.2025).

Удальцова М.В., заведующий библиотекой Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2, e-mail: udaltsowa2010@yandex.ru

Udaltsova M.V., head of the library of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhaliil' str. 14, corp. 2, e-mail: udaltsowa2010@yandex.ru

**Обзор изданий Института традиционного прикладного искусства –
Московского филиала Российского университета традиционных
художественных промыслов за 2022-2024 годы (аннотированный обзор)
Review of publications of the Institute of traditional applied art –
Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts
from 2022 to 2024 (annotated review)**

Аннотация. В статье представлен обзор учебной и научной литературы, подготовленной к изданию преподавателями Института традиционного прикладного искусства – московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов в 2022-2024 гг.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, русский язык и литература, правовая подготовка студентов, макетирование, художественная вышивка, астрономия, ювелирное искусство, декоративная роспись «московское письмо».

Abstract. The article provides an overview of the educational and scientific literature prepared for publication by the faculty of the institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, from 2022 to 2024.

Keywords: traditional art crafts, Russian language and literature, legal training of students, mock-up, artistic embroidery, astronomy, jewelry art, decorative painting «moscow letter».

В Аннотированном обзоре новых учебных пособий представлены издания 2022-2024 гг., созданные преподавателями Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Учебное пособие И.Э. Агаповой по дисциплине «Русский язык» (рукопись) [1] (рис. 1¹⁰⁵), представляет словарь-гlossарий, в который внесены филологические термины, используемые в изучении русского языка

¹⁰⁵ Рис. 1. Агапова И. Э. Глоссарий по русскому языку : учебное пособие по дисциплине «Русский язык» для обучающихся по направлению подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / И. Э. Агапова ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2024. – 60 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-63-8.

с развернутыми пояснениями. Представленный материал предназначен для обучающихся по направлению подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).

Глоссарий состоит из двух разделов: «Русский язык» и «Цветная палитра». Первый раздел включает филологические определения и термины русского языка, необходимые для понимания и анализа текстов, связанных с традиционным прикладным искусством. Во втором разделе рассматривается многообразие цветовых оттенков, что помогает лучше понять комбинации красок и систематизировать уже имеющиеся знания по колористике.

Монография Е.А. Бояркиной «Правовая подготовка будущих художников традиционных художественных промыслов: сущность, специфика, реализация» (рис. 2¹⁰⁶) подготовлена на основе диссертационного исследования, успешно защищенного автором в университете.

Рис. 1. Агапова И. Э. Обложка учебного пособия «Глоссарий по русскому языку»

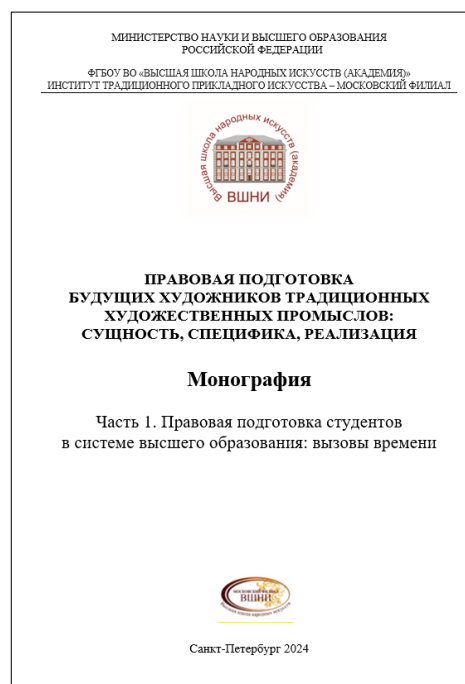

Рис. 2. Бояркина Е. А. Обложка монографии «Правовая подготовка будущих художников традиционных художественных промыслов: сущность, специфика, реализация»

Формирование правовой грамотности будущих художников традиционных художественных промыслов на практике стало одной из важных идей автора. По мнению автора, все студенты, независимо от выбранного направления подготовки, должны быть юридически грамотны.

¹⁰⁶ Рис. 2. Бояркина Е. А. Правовая подготовка будущих художников традиционных художественных промыслов: сущность, специфика, реализация: монография : в 2-х частях. Ч. I / Е. А. Бояркина. – Санкт-Петербург : ВШНИ. – 2024. – 80 с. – ISBN-978-5-907569-65-2.

«Знание права – это не привилегия юристов, а необходимость для каждого члена общества» [2, с. 8].

Выпускник должен обладать рядом компетенций, в числе которых «планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях» [2, с. 15]. Автор подчеркивает особую важность приобретения студентами компетенций и навыков уверенной ориентации в правовом поле, регулирующем сферу профессиональной деятельности. Формирование правовой грамотности и в целом – правовой культуры будущих художников традиционных художественных промыслов способствует интеграции юридических знаний в образовательный процесс, что обеспечивает успешную профессиональную реализацию.

Учебное пособие доцента кафедры рисунка и живописи А.В. Ванеева «Макетирование изделий с росписью московское письмо» (рукопись) [4] (рис. 3¹⁰⁷) адресовано студентам бакалавриата, изучающим декоративную роспись «московское письмо». В пособии раскрыто понятие «учебный макет», определены характеристики существующих типов макетов, их функции в процессе обучения. В Приложении представлено 28 цветных фотографий учебных демонстрационных макетов, созданных из различных материалов: бумаги, пластика, картона, пенопласта, а также фотографии макетов произведений с декоративной художественной росписью «московское письмо». Учебное пособие адресовано студентам и магистрантам как инструкция по изготовлению разнообразных учебных макетов изделий.

Рис. 3. Ванеев А.В. Обложка учебного пособия «Макетирование изделий с росписью московское письмо»

¹⁰⁷ Рис. 3. Ванеев А. В. Макетирование изделий с росписью московское письмо: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Декоративная роспись (московское письмо) / А. В. Ванеев ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2024 – 50 с. : ил.

В учебнике «Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по художественной вышивке» [5] (рис. 4¹⁰⁸) С.Ю. Камнева профессионально и последовательно рассказывает, как достичь совершенства в обучении исполнительскому мастерству по художественной вышивке.

В тексте учебника анализируются примеры создания различных техник исполнительского мастерства ручной художественной вышивки, выполненной на современных материалах.

Учебник содержит методический аппарат, вопросы и задания для самоконтроля, рекомендации по подготовке к практическим занятиям, критериями оценки качества выполненных изделий.

В приложении представлены образцы учебных изделий: салфетки, воротники, платья, костюмы, созданные в техниках нижегородский гипюр, «золотное шитьё», ивановская, крестецкая и ярославская строчки, цветная гладь, соединение тканей гладью, белая гладь, русская гладь, кадомский вениз, владимирские верхошвы и др.

В каталоге «Великолепие художественного наследия России: ювелирное искусство» [7] представлено 56 фотографий семестровых и выпускных квалификационных ювелирных работ студентов бакалавриата и среднего профессионального образования – ювелирных изделий и художественно-графических проектов брошей, кулоны, серёг, колец, браслетов, колье. Все ювелирные работы выполнены по индивидуальным авторским проектам в мельхиоре, латуни, серебре с применением разнообразных техник обработки и декорирования металла. В украшениях использованы натуральные драгоценные и поделочные камни: фианиты, жемчуг, перламутр, кораллы, сердолик, аметисты.

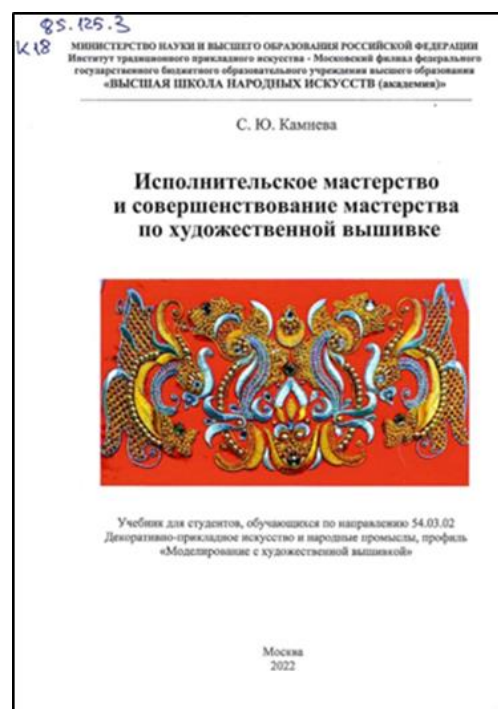

Рис. 4. Камнева С.Ю. Обложка учебника «Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по художественной вышивке»

¹⁰⁸ Рис. 4. Камнева С. Ю. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по художественной вышивке: учебник, для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : моделирование с художественной вышивкой / С. Ю. Камнева; под научной редакцией И. Э. Кашековой ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2022. – 148 с. : ил. – ISBN-978-5-907569-17-1.

О.В. Федотова «Исполнительское мастерство по декоративной росписи. История развития Московских художественных лаков» [8] (рис. 5¹⁰⁹). «Русские художественные лаки – один из самых известных видов традиционных художественных промыслов России. Особое место среди лаковых изделий принадлежит декоративной росписи – московское письмо» [8, с. 4]. В учебном пособии раскрыта история возникновения и развития лакового искусства России XVIII–XX вв., таких центров художественных промыслов как Федоскино, Жостово, Холуй, Мстёра, Палех, Нижний Тагил, Москва.

Подробно, аргументировано, объективно и последовательно изложена история возникновения искусства декоративной росписи «московское письмо» в XX в. Учебное пособие имеет справочный аппарат: упражнения, схемы и иллюстрации, вопросы для самопроверки, фотографии.

В 2022 г. опубликована коллективная монография «Общность и региональная специфика традиционного прикладного искусства России в высшем образовании художников традиционных промыслов» [6], посвященная актуальным вопросам профессиональной педагогики в традиционных художественных промыслах, в т.ч. таких видах, как художественное кружевоплетение, художественная вышивка, лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись и др., адресованная художникам традиционных художественных промыслов, преподавателям художественных дисциплин, аспирантам и молодым ученым, а также широкому кругу читателей, чьи художественные интересы связаны с национальной культурой России.

Рис. 5. О. В. Федотова «Исполнительское мастерство по декоративной росписи. История развития художественных лаков»

¹⁰⁹ Рис. 5. Федотова О. В. Исполнительское мастерство по декоративной росписи. История развития московских художественных лаков : учебное пособие для вузов / О. В. Федотова ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2022. – 89 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-23-2.

Литература

1. Агапова И. Э. Глоссарий по русскому языку : учебное пособие по дисциплине «Русский язык» для обучающихся по направлению подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / И. Э. Агапова ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2024. – 60 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-63-8. – Текст : непосредственный.

2. Бояркина Е. А. Правовая подготовка будущих художников традиционных художественных промыслов: сущность, специфика, реализация: монография : в 2-х частях. Ч. I / Е. А. Бояркина. – Санкт-Петербург : ВШНИ. – 2024. – 80 с. – ISBN-978-5-907569-65-2. – Текст : непосредственный.

3. Бояркина Е. А. Правовая подготовка будущих художников Традиционных художественных промыслов: сущность, специфика, реализация: монография : в 2-х частях. Ч. II / Е. А. Бояркина – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2024. – 85 с. – ISBN-978-5-907569-66-9. – Текст : непосредственный.

4. Ванеев А. В. Макетирование изделий с росписью московское письмо: учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : Декоративная роспись (московское письмо) / А. В. Ванеев ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2024 – 50 с. : ил. – Текст : непосредственный.

5. Камнева С. Ю. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по художественной вышивке: учебник, для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 54.03.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль : моделирование с художественной вышивкой / С. Ю. Камнева; под научной редакцией И. Э. Кашековой ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2022. – 148 с. : ил. – ISBN-978-5-907569-17-1. – Текст : непосредственный.

6. Лакарова Е. В. Словарь терминов и определений по дисциплине «Астрономия» : материалы к лекциям для студентов по специальности 54.02.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Е. В. Лакарова ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2023. – 64 с. – Текст : непосредственный.

7. Общность и региональная специфика традиционного прикладного искусства России в высшем образовании художников традиционных промыслов : монография / [Н. М. Александрова и др.] ; под научной редакцией И. Э. Кашековой ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств.. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2022. – 268 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-14-0. – Текст : непосредственный.

8. Поляков А. А. Великолепие художественного наследия России : ювелирное искусство : каталог / А. А. Поляков ; под научной редакцией

О. П. Рыбниковой ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва: ИТПИ ВШНИ, 2023. – 55 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-37-9. – Текст : непосредственный.

9. Федотова О. В. Исполнительское мастерство по декоративной росписи. История развития московских художественных лаков : учебное пособие для вузов / О. В. Федотова ; Институт традиционного прикладного искусства, Высшая школа народных искусств. – Москва : ИТПИ ВШНИ, 2022. – 89 с. : ил. – ISBN 978-5-907569-23-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Agapova I. E`. Glossarij po russkomu yazy`ku : uchebnoe posobie po discipline «Russkij yazy`k» dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.02.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` / I. E`. Agapova ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2024. – 60 s. : il. – ISBN 978-5-907569-63-8. – Текст : непосредственный.

2. Boyarkina E. A. Pravovaya podgotovka budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sushhnost`, specifika, realizaciya: monografiya : v 2-x chastyax. Ch. I / E. A. Boyarkina. – Sankt-Peterburg : VShNI. – 2024. – 80 s. – ISBN-978-5-907569-65-2. – Текст : непосредственный.

3. Boyarkina E. A. Pravovaya podgotovka budushhix xudozhnikov Tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sushhnost`, specifika, realizaciya: monografiya : v 2-x chastyax. Ch. II / E. A. Boyarkina. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2024. – 85 s. – ISBN-978-5-907569-66-9. – Текст : непосредственный.

4. Vaneev A. V. Maketirovanie izdelij s rospis`yu moskovskoe pis`mo: uchebnoe posobie dlya studentov bakalavriata, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : Dekorativnaya rospis` (moskovskoe pis`mo) / A. V. Vaneev ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2024 – 50 s. : il. – Текст : непосредственный.

5. Kamneva S. Yu. Ispolnitel'skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennoj vy`shivke: uchebnik, dlya obuchayushhixsya po obrazovatel'noj programme vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu 54.03.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : modelirovanie s xudozhestvennoj vy`shivkoj / S. Yu. Kamneva; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2022. – 148 s. : il. – ISBN-978-5-907569-17-1. – Текст : непосредственный.

6. Obshhnost` i regional'naya specifika tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii v vy`sshem obrazovanii xudozhnikov tradicionny`x promy`slov : monografiya / [N. M. Aleksandrova i dr.] ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv.. – Moskva : ITPI VShNI, 2022. – 268 s. : il. – ISBN 978-5-907569-14-0. – Текст : непосредственный.

7. Polyakov A. A. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii : yuvelirnoe iskusstvo / A. A. Polyakov ; pod nauchnoj redakciej O. P. Ry`bnikovej ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva: ITPI VShNI, 2023. – 55 s. : il. – ISBN 978-5-907569-37-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Fedotova O. V. Ispolnitel`skoe masterstvo po dekorativnoj rospisi. Istoriya razvitiya moskovskix xudozhestvenny`x lakov : uchebnoe posobie dlya vuzov / O. V. Fedotova ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2022. – 89 s. : il. – ISBN 978-5-907569-23-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Udal'tsova M.V., head of the library of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhali' str. 14, corp. 2, e-mail: udaltsowa2010@yandex.ru

**Review of publications of the Institute of traditional applied art –
Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts
from 2022 to 2024 (annotated review)**

Abstract. The article provides an overview of the educational and scientific literature prepared for publication by the faculty of the institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, from 2022 to 2024.

Keywords: traditional art crafts, Russian language and literature, legal training of students, mock-up, artistic embroidery, astronomy, jewelry art, decorative painting «Moscow letter».

The annotated review of new educational manuals presents publications created in 2022–2024 by faculty members of the institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

I.E. Agapova's textbook on the discipline “Russian language” (manuscript) [1] (Fig. 1¹¹⁰), provides a dictionary-glossary that includes philological terms used in the study of the Russian language with detailed explanations. The presented material is intended for students enrolled in the program direction 54.02.02 Decorative and applied arts and folk crafts (by types).

The glossary consists of two sections: "Russian language" and "Color palette". The first section includes philological definitions and Russian language terminology necessary for understanding and analyzing texts related to traditional applied arts. The second section explores the variety of color shades, which helps better understand combinations of colors and systematize existing knowledge in coloristics.

E.A. Boyarkina's monograph entitled “Legal training of future artists in traditional art crafts: essence, specificity, implementation” (Fig. 2¹¹¹) is the result of the author's scientific research aimed at preserving folk art profiles within higher education systems. Developing legal literacy among future artists in traditional art crafts has become one of the key objectives for the author in practice. According to the author, all students, regardless of their chosen field of study, should be legally

¹¹⁰ Fig. 1. Agapova I.E. Glossary of Russian language terms: textbook on the discipline “Russian language” for students enrolled in program direction 54.02.02 Decorative and applied arts and folk crafts / I.E. Agapova; Institute of traditional applied art, Higher school of folk arts. – Moscow: ITAA HSFA, 2024. – 60 p.: ill. – ISBN 978-5-907569-63-8.

¹¹¹ Fig. 2. Boyarkina E.A. Legal training of future artists in traditional art crafts: essence, specificity, implementation: monograph: in two parts. Part I / E.A. Boyarkina. – Saint-Peterburg: HSFA, 2024. – 80 p. – ISBN 978-5-907569-65-2.

competent. "Knowledge of law is not a privilege of lawyers, but a necessity for every member of society" [2, p. 8].

Fig. 1. Agapova I.E. Cover of the textbook "Glossary of Russian language terms"

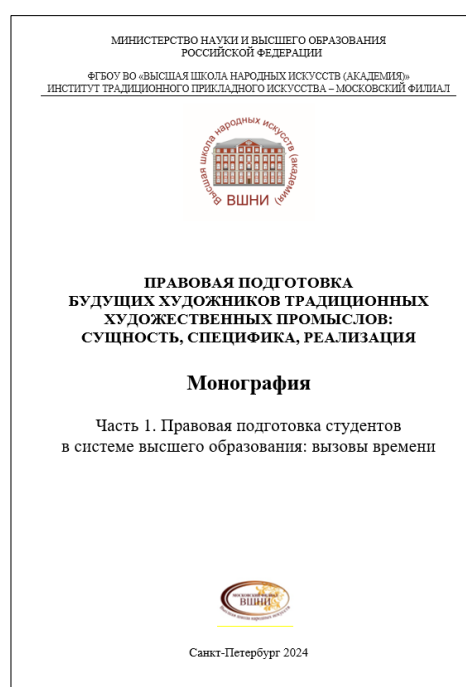

Fig. 2. Boyarkina E.A. Cover of the monograph "Legal training of future artists in traditional art crafts: essence, specificity, implementation"

A graduate must possess several competencies, including the ability to "plan and implement one's own professional and personal development, entrepreneurial activities in the professional sphere, use knowledge of legal and financial literacy in various life situations" [2, p. 15]. The author justifies the need for creating a "unified concept" for teaching legal and juridical sciences to students across different fields of study, emphasizing the particular importance of acquiring competencies and skills for confident orientation in the legal framework governing areas of professional interest. Developing legal literacy and overall legal culture among future artists in traditional art crafts contributes to integrating legal knowledge into the educational process, ensuring successful professional realization.

A.V. Vaneev's textbook "Modeling products with painting technique 'Moscow letter'" (manuscript) [4] (Fig. 3¹¹²) is addressed to undergraduate students studying decorative painting technique known as "Moscow letter". The textbook explains the concept of an "educational model", defines characteristics of existing types of models and describes their functions in the learning process. An appendix contains 28 color photographs of educational demonstration models made from various materials such as paper, plastic, cardboard, polystyrene foam, as well as

¹¹² Fig. 3. Vaneev A.V. Modeling products with painting technique "Moscow letter": textbook for bachelor's degree students studying under program direction 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, specialization: decorative painting (Moscow letter) / A. V. Vaneev ; Institute of traditional applied art, Higher school of folk arts. – Moscow: ITAA HSFA, 2024 – 50 p. : ill.

photos of design models decorated with "Moscow letter" ornamentation. This textbook serves as an instruction manual for students, postgraduates and master's degree candidates on how to create diverse educational models.

In the textbook "Performance skills and improvement in artistic embroidery" [5] (Fig. 4¹¹³), S.Yu. Kamneva professionally and systematically outlines methods to achieve mastery in teaching performance skills through numerous handcrafted artistic embroidery techniques.

Fig. 3. Vaneev A.V. Cover of the textbook "Modeling products with painting technique 'Moscow letter'"

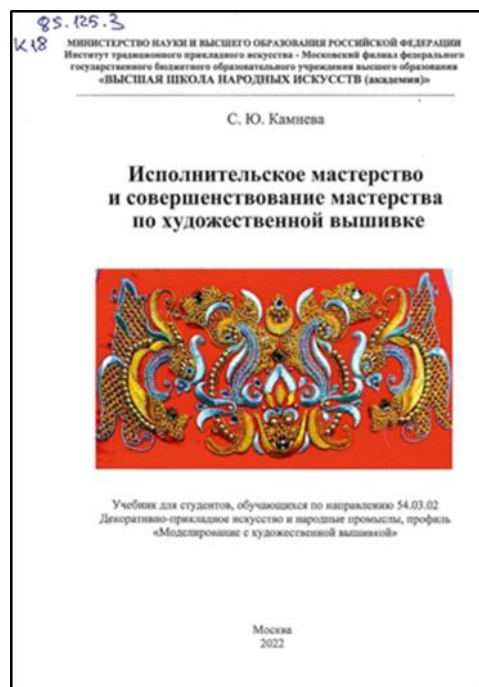

Fig. 4. Kamneva S.Yu. Cover of the textbook "Performance skills and improvement in artistic embroidery"

The textbook presents the results of a study dedicated to the history of artistic embroidery, based on archival documents, museum exhibits and materials collected during expeditions to regions where various embroidery styles originated.

It analyzes examples of creating various techniques of handmade artistic embroidery using modern materials.

Additionally, the textbook includes methodological tools, self-assessment questions and tasks, recommendations for preparing practical classes and criteria for evaluating the quality of finished products.

The appendix features samples of educational items such as napkins, collars, dresses, costumes, etc., created using various techniques like Nizhny Novgorod lacework ("nizhnegorodskiy gipyur"), gold embroidery ("zolotoye shit'yo"), Ivanovo stitch, Krestetsky stitch, Yaroslavl stitch, colored satin stitch, fabric joining

¹¹³ Fig. 4. Kamneva S.Yu. Performance skills and improvement in artistic embroidery: textbook for students following the higher education program in the field of 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, specialization: modeling with artistic embroidery / S. Yu. Kamneva; under scientific editorship of I.E. Kasheikova ; Institute of traditional applied art, Higher school of folk arts. – Moscow: ITAA HSFA, 2022. – 148 p. : ill. – ISBN-978-5-907569-17-1.

with satin stitch, white satin stitch, Russian satin stitch, Kadom venetian stitch, Vladimir upper stitch and others.

In the catalog "Splendor of Russia's artistic heritage: jewelry art" [7], there are 56 photographs of semester and final qualification jewelry works created by bachelor's degree and vocational school students – jewelry pieces and graphic projects featuring brooches, pendants, earrings, rings, bracelets, necklaces. All jewelry works were executed according to individual authorial designs using melchior, brass, silver and incorporating various metalworking and decoration techniques. Natural precious and semi-precious stones were utilized in these adornments, including fiannites, pearls, mother-of-pearl, corals, carnelians, amethysts.

O.V. Fedotova's textbook "Performance skills in decorative painting. History of development of Moscow art lacquers" [8] (Fig. 5¹¹⁴) states: "Russian art lacquerware is one of the most famous forms of traditional Russian art crafts. Among lacquer ware, special attention belongs to decorative painting – Moscow letter" [8, p. 4]. The textbook covers the history of origin and development of Russian lacquer art from the 18th to early 20th centuries, focusing on centers of artistic craftsmanship such as Fedoskino, Zhostovo, Kholuy, Mstyora, Palekh, Nizhny Tagil and Moscow.

The history of the traditional Moscow craft "Moscow letter" is thoroughly investigated, tracing its origins back to urban Moscow in the 20th century. The book objectively and sequentially narrates the history of this decorative painting craft, covering work on metal, papier-mâché and wood in the 20th century. Special emphasis is placed on the historical development of Moscow enterprises where the "Moscow letter" style emerged. The textbook also includes reference materials such as exercises, diagrams, illustrations, self-check questions and photographs.

In 2022, a collective monograph titled "Commonality and regional specificity of traditional applied art in Russia in higher education of traditional craft artists" [6] was published. Dedicated to current issues in pedagogy, artistic lacemaking, handcrafted embroidery, promotion of miniature lacquer painting and improvement of decorative painting skills, it addresses traditional craft artists, teachers of art

Fig. 5. O.V. Fedotova Cover of the textbook "Performance skills in decorative painting. History of development of Moscow art lacquers"

¹¹⁴ Fig. 5. O.V. Fedotova "Performance skills in decorative painting. History of development of Moscow art lacquers" : textbook for higher educational institutions / O. V. Fedotova ; Institute of traditional applied art, Higher school of folk arts. – Moscow: ITAA HSFA, 2022. – 89 p. : ill. – ISBN 978-5-907569-23-2.

disciplines, doctoral students, young researchers and a broad audience whose artistic interests are connected with Russia's traditional national culture.

References

1. Agapova I. E`. Glossarij po russkomu yazy`ku : uchebnoe posobie po discipline «Russkij yazy`k» dlya obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki 54.02.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` / I. E`. Agapova ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2024. – 60 s. : il. – ISBN 978-5-907569-63-8. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Boyarkina E. A. Pravovaya podgotovka budushhix xudozhnikov tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sushhnost`, specifika, realizaciya: monografiya : v 2-x chastyax. Ch. I / E. A. Boyarkina. – Moskva : ITPI VShNI. – 2024. – 80 s. – ISBN-978-5-907569-65-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Boyarkina E. A. Pravovaya podgotovka budushhix xudozhnikov Tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sushhnost`, specifika, realizaciya: monografiya : v 2-x chastyax. Ch. II / E. A. Boyarkina ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva: ITPI VShNI, 2024. – 85 s. – ISBN-978-5-907569-66-9. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Vaneev A. V. Maketirovanie izdelij s rospis`yu moskovskoe pis`mo: uchebnoe posobie dlya studentov bakalavriata, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : Dekorativnaya rospis` (moskovskoe pis`mo) / A. V. Vaneev ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2024 – 50 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kamneva S. Yu. Ispolnitel`skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po xudozhestvennoj vy`shivke: uchebnik, dlya obuchayushhixsya po obrazovatel`noj programme vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu 54.03.02 dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` : modelirovanie s xudozhestvennoj vy`shivkoj / S. Yu. Kamneva; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2022. – 148 s. : il. – ISBN-978-5-907569-17-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Obshhnost` i regional`naya specifika tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii v vy`sshem obrazovanii xudozhnikov tradicionny`x promy`slov : monografiya / [N. M. Aleksandrova i dr.] ; pod nauchnoj redakciej I. E`. Kashekovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv.. – Moskva : ITPI VShNI, 2022. – 268 s. : il. – ISBN 978-5-907569-14-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Polyakov A. A. Velikolepie xudozhestvennogo naslediya Rossii : yuvelirnoe iskusstvo / A. A. Polyakov ; pod nauchnoj redakciej O. P. Ry`bnikovoj ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva: ITPI VShNI, 2023. – 55 s. : il. – ISBN 978-5-907569-37-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Fedotova O. V. Iсполnitel'skoe masterstvo po dekorativnoj rospisi. Istoriya razvitiya moskovskix xudozhestvenny`x lakov : uchebnoe posobie dlya vuzov / O. V. Fedotova ; Institut tradicionnogo prikladnogo iskusstva, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : ITPI VShNI, 2022. – 89 s. : il. – ISBN 978-5-907569-23-2. – Tekst : neposredstvenny`j.