

**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, Vязnikovsky 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.

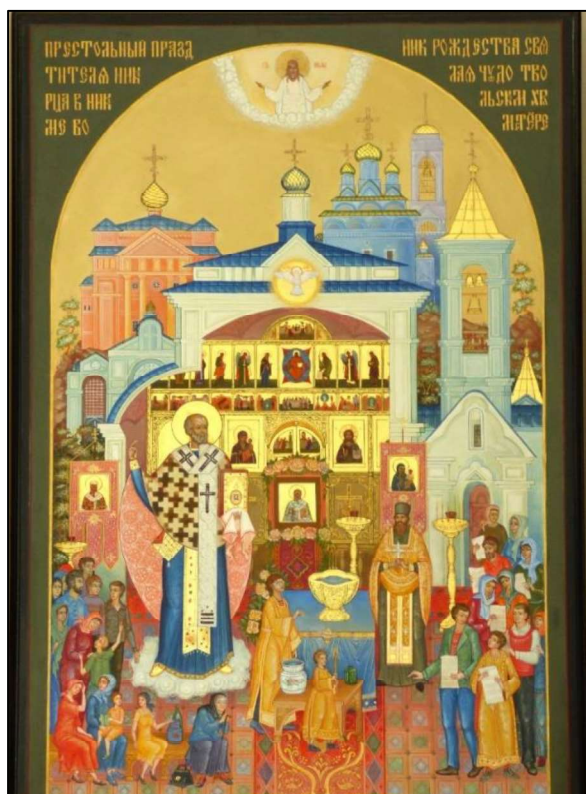

Рис. 2. Уколов М. Панно «Престольный праздник Рождества Святого Николая Чудотворца во Мстёре». Фрагмент триптиха «Престольные православные праздники». 2017 г.
Выпускная квалификационная работа

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`slav 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).