

Анисина С.Ю., директор Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционного прикладного искусства», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 12; e-mail: anisinasv@mail.ru

Anisina S.Yu., director of the Ryazan Institute of traditional applied arts, a branch of the Russian university of traditional art crafts, 3900461, Ryazan, Esenina Street, 12; e-mail: anisinasv@mail.ru

Шаповалова И.А., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных 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: ia.shapovalova51@yandex.ru

Shapovalova I.A., doctor of pedagogical sciences, professor, professor of the Department of Humanities Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14, corp. 2, e-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru

**Практико-ориентированное обучение в сфере художественной вышивки:
образовательные программы Рязанского института
традиционного прикладного искусства
Practice-oriented training in the field of artistic embroidery:
educational programs of the Ryazan institute of traditional applied arts**

Аннотация. В статье рассматриваются специфика профессионального образования в области художественной вышивки Рязанского региона и трансформация художественного образования в условиях стремительно меняющейся культурной и технологической реальности. Особое внимание уделено опыту Рязанского института прикладного искусства как экспериментальной площадки для инновационного педагогического моделирования. Обосновывается вывод о необходимости системного подхода к модернизации художественного образования.

Ключевые слова: специфика профессионального образования в области художественной вышивки, инновации в образовании; художественное образование; творческая личность; культурное наследие; образовательные технологии; системная педагогика.

Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of vocational education in the field of artistic embroidery of the Ryazan region, transformation of art education in a rapidly changing cultural and technological reality. The synthesis of cultural heritage and modern educational technologies is considered as a methodological basis for the formation of a creative personality in the educational environment. Particular attention is paid to the experience of the Ryazan Institute of Applied Arts as an experimental platform for innovative pedagogical modeling. It is concluded that there is a need for a systematic approach to the modernization of art

education and the potential applicability of the developed methods in other universities of culture and art.

Keywords: specifics of professional education in the field of artistic embroidery, innovations in education; art education; creative personality; cultural heritage; educational technology; systems pedagogy

В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий, глобализации культурных процессов и возрастающей конкуренции в сфере художественного образования особую значимость приобретает не только передача эталонных образцов профессионального мастерства, но и выстраивание практико-ориентированных моделей подготовки художников традиционного прикладного искусства, способных к сохранению и интерпретации традиционного художественного наследия, одновременно владеющих современными методами проектирования и презентации авторских работ в цифровой среде.

В этом контексте обращение к опыту Рязанского института традиционного прикладного искусства представляется обоснованным и методологически продуктивным, поскольку именно данное образовательное учреждение демонстрирует готовность к внедрению практических инноваций, выражающихся в расширении проектной деятельности студентов, включении в учебные курсы дисциплин, связанных с цифровыми технологиями моделирования орнаментальных композиций, а также в активном сотрудничестве с рязанскими центрами народных художественных промыслов, что позволяет проследить процесс интеграции культурного наследия с новейшими педагогическими стратегиями.

Современные исследования в области высшего художественного образования подчеркивают, что инновационная деятельность вуза становится неотъемлемым условием формирования и развития творческой индивидуальности будущих художников в сфере прикладного искусства, предполагая активное включение студентов в учебную, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и экспериментально-творческую практики.

Так, И.А. Шаповалова, анализируя организацию производственной практики в форме научно-исследовательской работы, обосновывает эффективность использования научного поиска как ресурса раскрытия креативного потенциала студентов. Автор подчеркивает, что приоритетной задачей вуза становится формирование у обучающихся способности к самооценке творческих достижений, осознанному выбору исследовательской стратегии и рефлексии полученного опыта, что в совокупности способствует развитию личностной зрелости и профессиональной идентичности. Представленная система заданий, направленная на интеграцию научного и образовательного компонентов, демонстрирует высокую результативность в условиях академической среды,

способствующей формированию проектно-аналитического мышления [6, с. 44-48].

Е.В. Сайфулина рассматривает инновации как стратегический вектор развития художественного образования, обращая особое внимание на необходимость включения студентов в деятельность, связанную с организацией и реализацией дипломного проектирования в контексте культурной традиции и художественной практики [5, с. 243]. По ее мнению, внедрение инновационных методов способствует формированию активной, исследовательски ориентированной личности художника, способной к самостоятельному выбору выразительных средств и концептуальному осмыслению содержания художественного высказывания [5, с. 244].

Исследования И.А. Шаповаловой и Е.В. Сайфулиной подтверждают, что именно комплексный подход, включающий исследовательскую, проектную и традиционно-художественную составляющие, обеспечивает благоприятные условия для индивидуального творческого роста обучающихся.

Таким образом, инновационная деятельность в художественном вузе, рассматриваемая как целенаправленный и системный процесс, открывает новые горизонты для формирования креативной личности, способной не только овладевать традицией, но и интерпретировать ее в актуальных художественных формах, что, в свою очередь, определяет специфику профессионального образования в области художественной вышивки Рязанского региона. В контексте образовательной деятельности Рязанского института традиционного прикладного искусства данная специфика проявляется в органичном сочетании академических методов подготовки с освоением традиционных технологий вышивки, что обеспечивает устойчивое развитие региональной высшей школы народных художественных промыслов.

Профессиональное образование в области художественной вышивки в Рязанском регионе строится как интегративная система, где учебно-творческая деятельность студентов направлена на глубокое осмысление традиций народных художественных промыслов при одновременном включении современных проектных и технологических подходов, что способствует формированию нового типа художника, ориентированного на синтез мастерства и инновационного мышления.

Следует подчеркнуть, что специфика художественного образования в области традиционного прикладного искусства в данном контексте заключается не только в сохранении аутентичности традиционных техник, но и в способности образовательного пространства адаптировать их к современным эстетическим и социальным реалиям, создавая условия для творческой самореализации и профессиональной идентификации будущих художников. Таким образом, инновационная деятельность, пронизывающая все уровни образовательного процесса, становится фактором, обеспечивающим устойчивое развитие художественного образования в регионе и формирование особого культурного феномена, сочетающего региональную традицию и современный художественный дискурс.

Специфика профессионального образования в области художественной вышивки в Рязанском регионе определяется не только сохранением устойчивых ценностей традиционных художественных промыслов, но и целенаправленной организацией образовательного процесса, ориентированного на практическое освоение художественной вышивки, сопряженное с новейшими формами проектной, исследовательской и выставочной деятельности студентов, что, как отмечает С.Ю. Камнева, является необходимым условием формирования профессионального мышления в области прикладного искусства [2, с. 14].

Рис. 1. Студенты отделения художественной вышивки Рязанского института традиционного прикладного искусства на занятии в фондах Рязанского государственного областного Художественного музея им. И.П. Пожалостина

В Рязанском институте традиционного прикладного искусства внимание сосредоточено на интеграции учебных дисциплин с непосредственной производственной деятельностью. Например, изучение художественной вышивки связано с региональной художественной традицией, что сопровождается посещениями этнографических отделов Рязанского краеведческого и Рязанского художественного музеев, где студенты изучают традиционные орнаментальные мотивы, документируют способы их применения в вышивке и декоративных изделиях, а затем используют собранный материал в учебных проектах и авторских композициях, что в полной мере реализует принцип практико-ориентированного обучения (рис. 1¹¹).

Важным элементом образовательного процесса является организация проектных мастерских, где создаются «сквозные» проекты, включающие все этапы профессиональной деятельности будущего художника: от сбора и анализа традиционного материала, разработки эскиза и до цифровой обработки орнамента, моделирования в компьютерных программах, ручного выполнения вышивки и, наконец, участия в региональных выставках и конкурсах, где работы студентов получают экспертную оценку и социальное признание, что соответствует современным требованиям к подготовке художников традиционного прикладного искусства.

При этом цифровизация образовательного процесса не подменяет традиционные практики, а расширяет диапазон художественного поиска: студенты осваивают компьютерную графику, программные комплексы для проектирования текстильных изделий и аддитивные технологии, которые позволяют им экспериментировать с новыми фактурами и композициями, не теряя при этом связи с традициями рязанской вышивки (рис. 2, 3).

¹¹ Рис. 1-4. Фото автора статьи.

Ключевой особенностью института является включение регионального компонента в образовательные программы: учебные курсы и практики «живого наследия» организованы в форме мастер-классов для взрослых и детей, занятия в музеях с анализом старинных образцов, что позволяет не только укреплять региональную идентичность студентов, но и повышать их востребованность на рынке труда, так как выпускники выходят с опытом реальной деятельности и с навыками творческого осмысления культурных кодов региона.

Рис. 2, 3. «Сквозной проект» – выполнение студентами отделения художественной вышивки манжет в рамках проекта «Мода с акцентом», коллекция «Хлопчик»

Рис. 4. Коллектив Рязанского института традиционного прикладного искусства проводит комплексное занятие в рамках федеральной инновационной площадки в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 106 г. Рязани

с рязанской вышивкой. Рязанский институт традиционного прикладного искусства на базе среднего профессионального образования закрепляет профессиональные умения, а обучение в вузе формирует уровень авторского мастерства. Это обеспечивает интеграцию образовательной системы региона и закрепление молодых художников традиционного прикладного искусства в регионе, что подтверждает эффективность сетевого взаимодействия образовательных структур (рис. 4).

Особое внимание уделяется формированию так называемых «длинных» образовательных траекторий, которые обеспечивают преемственность между школой, системой среднего профессионального образования, вузовской подготовкой и профессиональной деятельностью в области традиционных художественных промыслов: детские сады, детские художественные школы и центры дополнительного образования становятся площадками первичного знакомства

Сочетание традиционных форм обучения и инновационных педагогических практик, таких как индивидуальное кураторство проектов, проблемно-ориентированное обучение, исследовательская деятельность студентов и организация учебно-производственных мастерских, позволяет говорить о специфике Рязанского института традиционного прикладного искусства как об уникальной образовательной площадке, где художественная вышивка рассматривается одновременно как форма сохранения культурного наследия и как ресурс для развития современных творческих индустрий.

Следует отметить, что в рамках подготовки и защиты выпускных квалификационных работ, мастер-классов, организуемых на базе Рязанского института традиционного прикладного искусства, студенты демонстрируют не только высокий уровень технической подготовки, но и способность к концептуализации своих художественных идей. Например, в процессе подготовки выпускной квалификационной работы студенты не только исследуют историко-культурные и технологические особенности художественной вышивки, но и предлагают инновационные дизайнерские решения, интегрируя элементы цифрового моделирования, авторской стилизации и кросс-дисциплинарных подходов. Как отмечает К.И. Курбатова, именно синтез художественного мышления и новейших технологий становится залогом успешного формирования художественной идентичности в условиях современного образования [3, с. 282].

Особую роль в профессиональном образовании в формировании творческой индивидуальности играет индивидуализация образовательных маршрутов, которая реализуется благодаря малочисленности студенческих групп, тесному взаимодействию с кураторами и возможности выбора проектной траектории, соответствующей личным интересам и потенциалу обучающегося. В условиях такой индивидуализации преподаватели получают возможность формировать задания с учетом уровня подготовки и предпочтений студентов, предлагать расширенные ресурсы тем, кто испытывает трудности, а также стимулировать творческий рост более продвинутых обучающихся, что коррелирует с идеями Э.Ф. Зеера, который подчеркивает значимость компетентностного подхода в реализации инновационного образования как механизма развития личности студента в условиях неопределенности и вариативности профессионального будущего [1, с. 19].

Значимым показателем эффективности выбранной инновационной стратегии является участие работ студентов института в конкурсах, грантовых программах и международных культурных проектах. Это ежегодно подтверждается признанием работ студентов как российскими, так и международными экспертами в области традиционных художественных промыслов. Этот факт не только свидетельствует о конкурентоспособности выпускников института на международной арене, но и подтверждает актуальность внедряемых педагогических инноваций как механизма формирования профессиональной мобильности и международной креативной идентичности.

Специфика художественного образования в Рязанском институте традиционного прикладного искусства заключается именно в практическом соединении культурного наследия и современных образовательных технологий, что позволяет формировать у студентов не только устойчивые профессиональные компетенции, но и навыки самостоятельного мышления, исследовательской инициативы и творческой ответственности, обеспечивая тем самым сохранение региональной художественной традиции и ее дальнейшее развитие в условиях новых социальных и технологических вызовов.

Литература

1. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход как фактор реализации инновационного образования / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – Текст : электронный // Образование и наука. – Екатеринбург, 2011. – № 7 (86). – С. 33-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-faktor-realizatsii-innovatsionnogo-obrazovaniya/viewer> (дата обращения: 12.08.2025).

2. Камнева С. Ю. Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Камнева Светлана Юрьевна. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Текст : непосредственный.

3. Курбатова К. И. Инновационные технологии в художественном образовании / К. И. Курбатова. – Текст : электронный // Искусство – диалог культур : сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Грозный, 29 сентября 2020 года. – Грозный : Чеченский государственный педагогический университет, ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 2020. – С. 278-284. – EDN: ACRRDY. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44598635_50267312.pdf (дата обращения: 10.08.2025).

4. Максимович В. Ф. Высшая школа народных искусств (академия) – инновационный центр развития высшего образования в традиционных художественных промыслах, формирования патриотизма и гражданского самосознания средствами традиционных художественных промыслов России / В. Ф. Максимович, Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, О. В. Федотова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 1 (44). – С. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – EDN: EYQJRQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (дата обращения: 15.08.2025).

5. Сайфулина Е. В. Необходимость внедрения инноваций в процесс подготовки художника традиционного прикладного искусства / Е. В. Сайфулина. – Текст : непосредственный // Научное мнение. – Санкт-Петербург, 2013. – № 8. – С. 242-244. – EDN: RDDULF.

6. Шаповалова И. А. Научно-исследовательская деятельность как ресурс развития творчества будущих художников в области традиционного

прикладного искусства и народных промыслов / И. А. Шаповалова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 3 (30). – С. 43-51. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (дата обращения: 13.08.2025).

References

1. Zeer E. F. Kompetentnostny`j podxod kak faktor realizacii innovacionnogo obrazovaniya / E. F., Zeer, E. E. Sy`manyuk. – Tekst : e`lektronny`j // Obrazovanie i nauka. – Ekaterinburg, 2011. – № 7 (86). – S. 33-46. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-faktor-realizatsii-innovatsionnogo-obrazovaniya/viewer> (data obrashheniya: 12.08.2025).
2. Kamneva S. Yu. Formirovanie proektnoj kul`tury` studentov vy`sšej professional`noj shkoly` v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Kamneva Svetlana Yur`evna. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Kurbatova K. I. Innovacionny`e texnologii v xudozhestvennom obrazovanii / K. I. Kurbatova. – Tekst : e`lektronny`j // Iskusstvo – dialog kul`tur : sbornik materialov VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Grozny`j, 29 sentyabrya 2020 goda. – Grozny`j : Chechenskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet, IP Ovchinnikov Mixail Arturovich (Tipografiya Alef), 2020. – S. 278-284. – EDN: ACRRDY. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44598635_50267312.pdf (data obrashheniya 10.08.2025).
4. Maksimovich V. F. Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya) – innovacionny`j centr razvitiya vy`shego obrazovaniya v tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slyax, formirovaniya patriotizma i grazhdanskogo samosoznaniya sredstvami tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii / V. F. Maksimovich, L. M. Vanyushkina, 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. 26-55. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-1-24-52. – EDN: EYQJRQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_1/2023-01-06.pdf (data obrashheniya: 15.08.2025).
5. Sajfulina E. V. Neobxodimost` vnedreniya innovacij v process podgotovki xudozhnika tradicionnogo prikladnogo iskusstva / E. V. Sajfulina. – Tekst : neposredstvenny`j. // Nauchnoe mnenie. – Sankt-Peterburg, 2013. – № 8. – S. 242-244. – EDN: RDDULF.
6. Shapovalova I. A. Nauchno-issledovatel`skaya deyatel`nost` kak resurs razvitiya tvorchestva budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva i narodny`x promy`slov / I. A. Shapovalova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 3 (30). – S. 43-51. – DOI: 10.24411/2619-1504-2019-00046. – URL: https://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-05.pdf (data obrashheniya: 13.08.2025).