

Калмаков И.С., преподаватель кафедры русских лаков ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: kalmazov2396@mail.ru

Kalmazov I.S., lecturer of the department of russian lacquer painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: kalmazov2396@mail.ru

Обучение художников-мастеров нижнетагильской декоративной росписи в системе среднего профессионального образования: историко-педагогическая ретроспектива
Training of master artists in Nizhny Tagil decorative painting within the system of secondary vocational education: historical and pedagogical retrospective

Аннотация. В статье анализируется развитие педагогической системы подготовки художников-мастеров нижнетагильской лаковой росписи на подносах с XVIII века до настоящего времени. Прослеживаются этапы трансформации целей, методов и содержания обучения: от неформального ученичества в рамках семьи и артели до создания централизованной государственной системы в советский период. Анализируется, как педагогические подходы адаптировались к меняющимся социально-экономическим условиям, сохраняя уникальность нижнетагильской лаковой росписи.

Ключевые слова: нижнетагильская декоративная роспись, среднее профессиональное образование, история, традиционные художественные промыслы, преемственность, маховое письмо.

Abstract. The article analyzes the development of the pedagogical system for training craftsmen in Nizhny Tagil lacquer painting on trays from the 18th century to the present day. It traces the stages of transformation of the goals, methods and content of education: from informal apprenticeship within the family and artel to the creation of a centralized state system in the Soviet period. It explains how pedagogical approaches adapted to changing socio-economic conditions while preserving the uniqueness of Nizhny Tagil lacquer painting.

Keywords: Nizhny Tagil decorative painting, secondary vocational education, history, folk art crafts, continuity, brush writing.

Среди известных традиционных художественных промыслов Урала особое место занимает нижнетагильская декоративная роспись. Цель статьи – проанализировать историко-педагогическую ретроспективу обучения художников нижнетагильской декоративной росписи, выявив ключевые институциональные этапы становления системы обучения.

Истоки: семейно-цеховое ученичество (XVIII– середина XIX в.)

Зарождение системы обучения было неотделимо от утилитарной задачи обслуживания металлургических производств Демидовых, нуждавшихся в маркировке и художественной обработке продукции. Первыми педагогами становились художники из крепостных, такие как представители легендарной династии Худояровых. Обучение проходило в семейных или цеховых мастерских по принципу «делай, как я».

Педагогический процесс был неотделим от производственного: ученик, начав с подготовки красок, грунтовки и лакировки подноса, постепенно допускался к исполнению простейших элементов росписи и орнамента [10]. Ключевым методом являлось копирование лучших работ мастера или других изделий, которые служили эталонными образцами художественных мотивов и композиций. Цель – подготовка ремесленника-исполнителя, способного к тиражированию изделий с декоративной нижнетагильской росписью.

Формализованное обучение: заводская школа и артельное ученичество (середина XIX в. – 1917 г.)

Переход к более организованным формам обучения был обусловлен общими процессами модернизации в России и повышением требований к качеству художественной продукции [9].

В 1806 году по инициативе Н. Н. Демидова, владельца Нижнетагильских заводов, была открыта школа живописного мастерства при Выйском заводском ремесленно-прикладном училище, программа обучения в которой была построена на традициях местного художественного промысла – лаковой росписи по металлу.

В мастерских школы подход к обучению приобрёл более профессиональный характер: ученики имели возможность работать под руководством как одного наставника, так и нескольких, чтобы овладеть различными техниками и приёмами нижнетагильской декоративной росписи. Это была первая попытка систематизировать обучение, соединив ремесленную практику с основами грамоты, рисования и даже истории искусства.

Школа, основная задача которой заключалась в тиражировании расписных изделий, просуществовала до 1820-х гг. В этот период сформировались регионально-исторические особенности нижнетагильской декоративной росписи, такие как:

- техники росписи: «маховое письмо» и многослойная;
- двухцветный мазок, особенностью которого является то, что на кисть берется одновременно два цвета. Краска одного цвета набирается на один край кисти, другого – на противоположный. Далее на палитре делается двухцветная дорожка – наклонно слева направо и обратно – для равномерного распределения краски на кисти. Каждый лепесток цветка выполняется отдельными мазками [3];
- многослойная техника письма, которая выполняется нанесением красочных слоев на поверхность с их последующей лакировкой;

- композиции, состоящие в основном из цветочных, плодово-ягодных мотивов и сюжетных сцен;

- принципы построения композиции на зеркале подноса: «центрально-ориентированная», «секторная», «веночек», «полувеночек».

Систематизация: создание государственной системы обучения (1930-е – 1980-е гг.)

В советский период художественный промысел, сохранённый усилиями энтузиастов, был встроен в плановую экономику через систему артелей (в последующем – завод «Метальная лавка»). Остро встал вопрос о плановой подготовке кадров. В 1945 г. было открыто Нижнетагильское художественно-промышленное училище (ныне колледж) – базовое образовательное учреждение в истории промысла XX века [5; 7]. Здесь впервые появилась образовательная программа среднего профессионального образования, которая включала не только изучение нижнетагильской декоративной росписи, но и общеобразовательных и общехудожественных дисциплин (рисунок, живопись, композиция) [4].

Нижнетагильское художественно-промышленное училище в 1972 г. подготовило первую экспериментальную группу художников по росписи подносов, которая полностью была направлена на Нижнетагильский завод «Эмальпосуда» [4; 8]. «Многие мастера экспериментальной группы Нижнетагильского завода эмалированной посуды <...> в дальнейшем преподавали в Уральском училище прикладного искусства. Среди них были Т.Д. Бинас, А.Н. Голубева, Н.П. Крупина, А.В. Пономарев, В.П. Полева. В 1984 году, по инициативе А.В. Пономарева и при поддержке Я.В. Полищука, директора Уральского училища прикладного искусства, в учебном заведении открылось новое отделение – “Художественная роспись”. Через четыре года состоялась защита 16 дипломных работ. Выпускники получили дипломы по специальности “художник-мастер по росписи” на уровне среднего профессионального образования» [6, с. 28].

Существенное повышение уровня преподавания нижнетагильской росписи стало возможным благодаря усилиям таких мастеров-педагогов, как А.В. Афанасьева. Её методика, основанная на глубоком владении традиционной техникой выполнения махового письма, высокой требовательности к качеству исполнения и поощрении творческого поиска, сформировала плеяду талантливых художников.

В результате сложилась последовательная система преподавания нижнетагильской декоративной росписи [1; 2], включающая следующие этапы:

- освоение приёмов росписи – выполнение тренировочных упражнений на отработку приёмов махового письма;

- копирование произведений нижнетагильской декоративной росписи из музейных коллекций и каталогов;

- выполнение авторского творческого изделия, которое отражает художественные особенности нижнетагильского расписного промысла.

Анализ произведений данного периода позволяет выделить две основные темы: традиционная цветочная роспись и сюжетная.

В содержание учебных программ по нижнетагильской росписи входили история росписи, технологии выполнения композиции и колорита.

Целью обучения стала подготовка не ремесленника, а художника народных художественных промыслов, способного сочетать верность традиции с проявлением авторского начала.

Выпускники училищ и техникумов получали квалификацию художников-мастеров и могли работать на предприятиях народных художественных промыслов, в художественных мастерских и школах.

Современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи в среднем профессиональном образовании (конец XX – начало XXI в.)

Распад советской системы художественных промыслов поставил перед педагогикой новые вызовы. Традиционные художественные промыслы стали существовать в условиях коммерциализации и диалога с современным искусством. Появились новые образовательные форматы: авторские мастер-классы, курсы для взрослых, туристические интенсивы, онлайн-занятия. Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» и мемориально-литературный музей А.П. Бондина («Дом Худоярова») стали образовательными площадками, акцентирующими внимание на историко-культурном контексте развития промысла.

В настоящее время Уральский колледж прикладного искусства и дизайна, являясь филиалом МГХПА им. С.Г. Строганова, специализируется на подготовке дизайнеров. Мы полагаем, что традиционные художественные промыслы, к которым относится нижнетагильская декоративная роспись, являются принципиально иным видом искусством, нежели дизайн. Подготовка художников-мастеров, а не дизайнеров, нижнетагильской декоративной росписи требует качественно иного содержания обучения, отвечающего регионально-исторической художественно-образной и технико-технологической специфике этого вида искусства.

Уникальный опыт по созданию системы непрерывного профессионального образования в области нижнетагильской декоративной росписи реализован в Российском университете традиционных художественных промыслов, где впервые появилось профильное высшее образование, у истоков которого – научно-педагогическая деятельность выдающего специалиста в области нижнетагильской декоративной росписи, члена Союза художников России А.Н. Голубевой, много лет преподававшей в вузе и руководившей кафедрой декоративной росписи [6].

Среднее профессиональное образование в области нижнетагильской декоративной росписи в Российском университете традиционных художественных промыслов понимается как фундамент для профильного высшего образования, обеспечивающий владение выпускниками исполнительским мастерством данного вида искусства в совершенстве.

Характеристика современного состояния среднего профессионального образования в области нижнетагильской декоративной росписи требует отдельного всестороннего анализа и является перспективным направлением проводимых нами научных исследований.

Литература

1. Александрова Н. М. Методология дидактики профессионального образования в области традиционного прикладного искусства : учебное пособие для аспирантов / Н. М. Александрова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 32 с. – ISBN 978-5-906697-08-0. – Текст : непосредственный.

2. Голубева А. Н. Влияние художественных особенностей нижнетагильской лаковой росписи на процесс обучения будущих художников традиционного прикладного искусства / А. Н. Голубева. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2016. – № 5 (60). – С. 182-185.

3. Голубева А. Н. Основы производственного мастерства (двухцветная маховая роспись) : учебно-методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль : Художественная роспись (нижнетагильская) / А. Н. Голубева ; под научной редакцией О. П. Рыбниковой ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – 80 с. – ISBN 978-5-906697-03-5. – Текст : непосредственный.

4. Григорьева К. М. Этапы становления профессионального образования в Уральском училище прикладного искусства / К. М. Григорьева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 41-50. – URL: <https://clck.ru/3Rstci> (дата обращения: 21.04.2025).

5. История. – Текст : электронный // Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) : официальный сайт – Нижний Тагил. – URL: <http://old.uupi.org/sample-page/istoriya/> (дата обращения: 23.04.2025).

6. Калмыкова М. С. Взаимосвязь содержания профильных дисциплин при подготовке будущих художников нижнетагильской декоративной росписи высшего образования : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Калмыкова Мария Сергеевна ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург, 2025. – 237 с. – Текст : непосредственный.

7. Кашурникова Г. В. О вкладе Уральского училища прикладного искусства в сохранение и развитие уральской лаковой росписи по металлу / Г. В. Кашурникова. – Текст : непосредственный // III Худояровские чтения : сборник докладов и сообщений. – Нижний Тагил : Медиа-Принт, 2005. – С. 119-132.

8. Павленко Л. А. Современное состояние художественного образования и перспектив изучения художественных промыслов в Уральском

училище прикладного искусства / Л.А. Павленко. – Текст : непосредственный // III Худояровские чтения : сборник докладов и сообщений. – Нижний Тагил : Медиа-Принт, 2005. – С. 24-28.

9. 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. – 2022. – № 3 (42). – С. 15-38. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-15-38. – URL: https://dpiio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (дата обращения: 03.02.2026).

10. Шамонова Е. К. Из опыта преподавания факультативного курса «Древнейшее искусство Урала» в Уральском училище прикладного искусства / Е. К. Шамонова. – Текст : непосредственный // Вторые Худояровские чтения : научное издание. Доклады и сообщения. 25-27 октября 2005 г. – Нижний Тагил : Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 2005. – С. 248-252.

References

1. Aleksandrova N. M. Metodologiya didaktiki professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva : uchebnoe posobie dlya aspirantov / N. M. Aleksandrova ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 32 с. – ISBN 978-5-906697-08-0. – Tekst : neposredstvenny'j.

2. Golubeva A. N. Vliyanie xudozhestvenny'x osobennostej nizhnetagil'skoj lakovoj rospisi na process obucheniya budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva / A. N. Golubeva. – Tekst : neposredstvenny'j // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2016. – № 5 (60). – S. 182-185.

3. Golubeva A. N. Osnovy proizvodstvennogo masterstva (dvuxcvetnaya maxovaya rospis') : uchebno-metodicheskoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu 54.03.02 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promysly», profil : Xudozhestvennaya rospis' (nizhnetagil'skaya) / A. N. Golubeva ; pod nauchnoj redakciej O. P. Rybnikovej ; Vysshaya shkola narodny'x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 80 s. – ISBN 978-5-906697-03-5. – Tekst : neposredstvenny'j.

4. Grigor'eva K. M. E'tapy stanovleniya professional'nogo obrazovaniya v Ural'skom uchilishhe prikladnogo iskusstva / K. M. Grigor'eva. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektornny'j zhurnal. – 2012. – № 2 (3). – S. 41-50. – URL: <https://clck.ru/3Rstci> (data obrashheniya: 21.04.2025).

5. Istoriya. – Tekst : e'lektronny'j // Ural'skij kolledzh prikladnogo iskusstva i dizajna (filial) : oficial'ny'j sayt – Nizhnij Tagil. – URL: <http://old.uupi.org/sample-page/istoriya/> (data obrashheniya: 23.04.2025).

6. Kalmykova M. S. Vzaimosvyaz soderzhaniya profil'ny'x disciplin pri podgotovke budushhix xudozhnikov nizhnetagil'skoj dekorativnoj rospisi vysshego obrazovaniya : special'nost' 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional'nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni

kandidata pedagogicheskix nauk / Kalmykova Mariya Sergeevna ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg, 2025. – 237 c. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Kashurnikova G. V. O vklade Ural'skogo uchilishha prikladnogo iskusstva v soxranenie i razvitie ural'skoj lakovoj rospisi po metallu / G. V. Kashurnikova. – Tekst : neposredstvenny`j // III Xudoyarovskie chteniya : sbornik dokladov i soobshhenij. – Nizhnij Tagil : Media-Print, 2005. – S. 119-132.

8. Pavlenko L. A. Sovremennoe sostoyanie xudozhestvennogo obrazovaniya i perspektiv izucheniya xudozhestvenny`x promy`slov v Ural'skom uchilishhe prikladnogo iskusstva. / L.A. Pavlenko. – Tekst : neposredstvenny`j // III Xudoyarovskie chteniya : sbornik dokladov i soobshhenij. – Nizhnij Tagil : Media-Print, 2005. – S. 24-28.

9. 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. – 2022. – № 3 (42). – S. 15-38. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-15-38. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-05.pdf (data obrashheniya: 03.02.2026).

10. Shamonova E. K. Iz opy`ta prepodavaniya fakul'tativnogo kursa «Drevnejshee iskusstvo Urala» v Ural'skom uchilishhe prikladnogo iskusstva / E. K. Shamonova. – Tekst : neposredstvenny`j // Vtory`e Xudoyarovskie chteniya : nauchnoe izdanie. Doklady` i soobshheniya. – Nizhnij Tagil : Nizhnetagil'skij muzej-zapovednik «Gornozavodskoj Ural», 2005. – S. 248-252.