

**Педагогика музейной деятельности в области
традиционного прикладного искусства
Pedagogy of museum activity in the field
of traditional applied art**

УДК 371.65

Муравьева А.А., заместитель директора по учебной и воспитательной работе Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., р. н. Богородское, д. 51; e-mail: bhpy@yandex.ru

Muravyeva A.A., deputy director for academic and educational affairs at the Bogorodskoye institute of artistic wood carving – a branch of the Russian university of traditional art crafts, 141342, Moscow region, Sergiyev Posad urban district, settlement of Bogorodskoye, building 51; e-mail: bhpy@yandex.ru

**Изучение произведений музейной коллекции Богородского института
художественной резьбы по дереву Российского университета
традиционных художественных промыслов как фактор
развития профессиональной компетентности студентов
Study of the works from the museum collection of the Bogorodskoye institute
of artistic wood carving at the Russian university of traditional art crafts
as a factor in developing students' professional competence**

Аннотация. В статье анализируется роль музейной коллекции Богородского института художественной резьбы по дереву в процессе профессиональной подготовки бакалавров в области богородской художественной резьбы по дереву. Музейный фонд, включающий эталонные произведения богородских резчиков, является фундаментом формирования ключевых профессиональных компетенций обучающихся. Особое внимание уделяется изучению оригинальных произведений, что способствует развитию технологических умений, совершенствованию композиционного мышления и формированию эстетического восприятия обучающихся. Музейная коллекция представляет собой не только архив культурного наследия, но и активную образовательную среду, обеспечивающую преемственность традиций и сохранение высокого уровня исполнительского мастерства.

Ключевые слова: богородская художественная резьба по дереву, музейная коллекция, профессиональные компетенции, обучающиеся, высшее образование, традиционные художественные промыслы, Богородский институт художественной резьбы по дереву.

Abstract. The article analyzes the role of the museum collection of the Bogorodskoye institute of artistic wood carving in the professional training of bachelors in the field of Bogorodskoye woodcarving. The museum fund, which

includes exemplary works by Bogorodskoye carvers, serves as the foundation for the development of key professional competencies of students. Particular attention is paid to the study of original works, which contributes to the development of technological skills, improvement of compositional thinking and the formation of students' aesthetic perception. The museum collection is not only an archive of cultural heritage but also an active educational environment that ensures the continuity of traditions and the preservation of a high level of performing skill.

Keywords: Bogorodskoye artistic wood carving, museum collection, professional competencies, students, higher education, traditional applied art, Bogorodskoye institute of artistic wood carving.

Музейная коллекция Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов обладает уникальным художественным и научным статусом. Она представляет собой ретроспективное собрание произведений богородских резчиков, охватывающее значительный временной диапазон: от классических образцов конца XIX – начала XX века до работ современных художников.

Истоки формирования коллекции неразрывно связаны с историей профессионального обучения в Богородском институте: с появлением первых учебных классов в 1913 г. закладывается фундамент будущего музейного собрания [2, с. 56]. Музейный фонд этого периода имеет особую ценность, поскольку в нем представлены работы выдающихся мастеров – основателей известных династий и основоположников профессиональной школы богородской резьбы. Особое место занимают произведения И.К. Стулова, Ф.Д. Ерошкина, А.Я. Чушкина, А.Н. Зинина, Я.П. Бобловкина, чье творчество служит классическим примером пластического языка и технического совершенства богородской художественной резьбы по дереву.

Изучение произведений из музейной коллекции, относящихся к началу становления промысла, помогает обучающимся глубже понять его истоки и развитие, изучить традиционные техники и стили резьбы по дереву. Это критически важно для сохранения чистоты художественной традиции в современных условиях развития традиционных художественных промыслов.

Несмотря на то, что отдельные экспонаты фонда признаны программными образцами, богатейший потенциал музейной коллекции Богородского института художественной резьбы в настоящее время реализован не в полной мере. Существует объективная необходимость более глубокой интеграции музейных подлинников в учебный процесс, особенно через расширение практики систематического копирования и изучения формы эталонных работ на профильных дисциплинах:

- «Мастерство по художественной резьбе по дереву» – закладываются базовые навыки владения инструментом и воспроизведения формы с постепенным переходом к сложной пластике и глубокой проработке деталей;

- «Академический рисунок» – изучаются основы линейно-конструктивного построения, светотени, композиции и перспективы) (рис. 1¹¹²);

- «Академическая скульптура и пластическое моделирование сложных форм» – формируется понимание формы, способность конструктивно анализировать ее и вписывать в пространство (рис. 2);

- «Проектирование в художественной обработке дерева» – применяются полученные знания о богородской художественной резьбе по дереву и исследовательские навыки, развивается композиционное мышление.

Рис. 1. Е.В. Подкина. Учебный рисунок фигуры охотника со скульптуры И.К. Стулова «Охотник с тетеревом»

Рис. 2. Е.С. Евдокимова. Учебная работа: скульптура из пластилина фигуры охотника со скульптуры И.К. Стулова «Охотник с тетеревом»

Ярким примером преемственности в обучении служит работа Ивана Константиновича Стулова «Охотник с тетеревом» (1936 г.) (рис. 5). Произведение является эталонным с точки зрения композиционного построения и технологического исполнения богородской художественной резьбы по дереву. В процессе выполнения копии данного образца (рис. 6) на учебных занятиях по дисциплине «Мастерство по художественной резьбе по дереву» студенты учатся:

- передаче характерного движения и анатомической убедительности образа;

- сочетанию различных видов фактурных «порезок», выполняемых стамесками и богородским ножом (передача оперения птицы, фактуры одежды и меха);

¹¹² Рис. 1-7. Фото автора статьи.

- работе с объемной пластикой при сохранении лаконичности и выразительности богородского стиля;
- работе отдельно с деталями и последующей кропотливой сборке работы.

Рис. 3. И.К. Стулов. Скульптура «Охотник с тетеревом». 1936 г.

Рис. 4. Д.В. Муравьев. «Охотник с тетеревом», копия со скульптуры И.К. Стулова «Охотник с тетеревом» (1936 г.)

Таким образом, музейные экспонаты – произведения богородских мастеров-резчиков – становятся наглядным пособием, способствующим формированию высокого уровня профессиональной компетенции и эстетического вкуса будущего художника.

Процесс подготовки обучающихся предполагает глубокое освоение основ богородской резьбы по дереву, включает не только владение уникальными технико-технологическими приемами, но и постижение художественно-образного строя изделий: специфической стилистики, приемов передачи динамики и движения пластических форм, а также освоение традиционной сюжетной линии, пронизанной характерным народным юмором.

Роль музейной коллекции в формировании профессиональных компетенций обучающихся

Музейная коллекция Богородского института художественной резьбы по дереву реализует образовательный потенциал художественного музея в системе профессиональной подготовки, выступая «своеобразной “второй школой”, где происходит непрерывное образование, а его образовательная деятельность строится на “предметном диалоге” посетителя с произведением искусства, который предполагает непосредственное эмоциональное и интеллектуальное соприкосновение с оригиналом» [7]. Систематическое

изучение произведений из музейного фонда служит фундаментом для достижения обучающимися по направлению подготовки 54.03.05. Традиционное прикладное искусство, профиль: Богородская художественная резьба по дереву высокого уровня квалификации и формированию следующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК-1: Художественно-скульптурная пластика и академическая база. Изучение музейных подлинников позволяет студенту реализовывать задачи академической и декоративной скульптуры с учетом специфики богородской художественной резьбы по дереву. Анализируя работы разных периодов, обучающийся осваивает «технику богородского ножа» не как механический процесс, а как способ глубокого понимания пластической анатомии и формы в дереве. Музейный образец служит наглядным примером технологической чистоты исполнения и мастерства «маховой» резьбы, что позволяет достигать безупречного качества воплощения объектов в материале.

ПК-2: Проектирование и композиционное моделирование.

Музейная коллекция предоставляет уникальный подготовительный материал для проектирования изделий. Визуальный анализ «архитектоники» богородской игрушки помогает при разработке авторских художественно-графических проектов и макетов. На примере работ старых мастеров студент учится вписывать динамичные многофигурные сюжеты в ограниченный объем липового чурака. Это формирует умение находить оптимальный баланс между деталями и общим объемом, исключая композиционные ошибки уже на стадии проектирования.

ПК-3: Научно-исследовательская деятельность и развитие традиции.

Работа в музее позволяет применять методы научного исследования (атрибуцию, стилистический и сравнительный анализ), формируя «стилистический иммунитет» – способность отличать подлинную традицию от китча или чуждых заимствований. Исследовательский подход к музейным фондам даёт возможность обосновывать новизну собственных художественных решений, опираясь на глубокое знание канона. Только понимая логику трансформации промысла в историческом контексте, студент может создавать современные работы, сохраняющие уникальные традиции богородской художественной резьбы по дереву.

ПК-4: Педагогическая преемственность и методическая работа.

Формирование у студента эталонного представления о стилистических особенностях богородской художественной резьбы по дереву на основе музейных подлинников является фундаментом его будущей педагогической деятельности. Обладая глубокими знаниями о первоисточниках, выпускник способен грамотно планировать образовательный процесс и разрабатывать учебные программы. Опыт работы с музейной коллекцией позволяет транслировать не просто технические приёмы, а культуру богородской художественной резьбы по дереву, тем самым сохраняя высокий уровень исполнительской школы. Богородский институт художественной резьбы по дереву – это место, где «традиция живет, пока существует процесс её передачи» [5].

Исторически сложившиеся социальные институты, включая музеи, «сохраняют уникальный образовательный потенциал, оставаясь каналами приобщения к культуре», при этом их «единство осознается и рассматривается современной педагогической наукой как новое, открытое образовательное пространство» [1, с. 8]. В этом контексте музейная коллекция института выступает не просто архивом культурного наследия, но и активной образовательной средой.

Системная работа с музейными подлинниками не только формирует профессиональные компетенции студентов, но и создаёт кадровый резерв для реализации масштабной стратегии развития музейного пространства института. В.М. Наумов обосновывает необходимость трансформации музейного методического фонда в полноценное музейное пространство по трем направлениям: хранение, исследование, популяризация [4]. При этом ключевым условием успешной реализации этой стратегии является подготовка специалистов в области традиционных художественных промыслов, способных работать с музейным фондом на уровне атрибуции, реставрации и научного исследования.

Формы работы студентов с музейной коллекцией

Метод копирования эталонных произведений из музейного фонда института представляет собой методологически организованную систему профессиональной подготовки. А.М. Новиков и Д.А. Новиков определяют методологию как «учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности» [6, с. 15]. В этом контексте выделяются три уровня: метод как «способ организации деятельности», методика как «совокупность методов» и методология как «система принципов и подходов» [6, с. 23-25]. В соответствии с этой структурой копирование выступает методом воспроизведения формы, технологический цикл – от «чурака» до готового изделия – методикой, а интеграция музейных экспонатов в учебный процесс – методологией формирования профессиональных компетенций. Системный подход реализуется в рамках дисциплины «Мастерство по художественной резьбе по дереву» в последовательном изучении анималистики, фигуры человека и жанровых сцен, рассматриваемых как взаимосвязанные поэтапные элементы изучения богородской художественной резьбы по дереву.

Первый этап – освоение базовых приемов. Изучая простейшие музейные экспонаты, студенты отрабатывают первичные навыки владения богородским ножом. В процессе копирования осваиваются классические приёмы реза:

- рез «от себя и подрез»;
- рез «от себя и на себя»;
- выворот (пластический поворот ножа).

На втором этапе происходит усложнение объектов: от анималистических сюжетов к многофигурным композициям, последовательность выполнения которых неизменна.

Анималистические сюжеты: копирование птиц и животных позволяет студентам разобраться в принципах передачи анатомических форм в деревянных скульптурах.

Фигура человека: изучение пропорций и статики/динамики человеческого тела.

Жанровые сцены: выстраивание сюжетной связи между несколькими персонажами в единой скульптурной композиции.

В процессе копирования обучающийся воспроизводит движения рук художника. Данный метод находит теоретическое обоснование в концепции реконструкции исторических моделей внеаудиторного образования. По мнению Л.М. Ванюшкиной, «восстановление многоканальной модели приобщения к культурным ценностям позволяет практически решать цели и задачи современного образования» [1, с. 19], обеспечивая переход от формирования «человека образованного» – к воспитанию «человека культурного».

Третий этап – технологический цикл копирования (стадии работы). Особое внимание уделяется строгому соблюдению последовательности исполнения работы «от чурака до готового изделия»:

- «зарубка» – грубое снятие лишнего объёма древесины, определение основной формы будущей фигуры (рис. 5а).

- «задолбка» – проработка основных объёмов, установление пропорций (рис. 5б).

- работа «на фасках» – уточнение объёмов, моделировка формы плоскостями (гранями), что является специфической чертой богородского стиля (рис. 5в).

- «описка» – финишная отделка: нанесение фактуры (шерсти, перьев, фактуры или орнамента в одежде и т.д.) и детальная проработка образа (рис. 5г).

Рис. 5. Технологические этапы выполнения скульптуры «Медведь поющий»:

а) «зарубка», б) «задолбка», в) работа «на фасках», г) «описка»

Важную роль в изучении произведений богородской художественной резьбы по дереву играет образовательное путешествие, выступающее здесь как педагогический метод. По определению Е.Н. Коробковой, образовательное путешествие представляет собой «уникальный способ погружения в культуру, средство освоения культурных смыслов и закономерностей», состоящее из трех взаимосвязанных этапов: подготовки,

работы на маршруте и подведения итогов [3, с. 91-95]. Применительно к богородской резьбе подготовка включает изучение оригинала и линейно-конструктивный анализ; работа «на маршруте» – непосредственное копирование и прохождение полного технологического цикла («зарубка», «задолбка», работа «на фасках», «описка»); подведение итогов включает сравнение с оригиналом и осмысление феномена «стилистического иммунитета». Важным является превращение музейных образцов из объекта исследования в «средство развития личности» через «наблюдения за подлинными объектами в естественном окружении» и признание «первичности личностного опыта» [3].

В процессе изучения подлинников студенты решают комплекс сложных аналитических задач, среди которых:

- атрибуция и стилистический анализ: студенты учатся идентифицировать временные периоды создания произведений, выявляя характерные черты, присущие богородской резьбе разных эпох (от артельных работ начала XX века до авторских произведений советского и современного периодов);

- выявление индивидуального почерка в рамках традиции: важнейшим профессиональным навыком является умение вербально описать специфические приемы работы конкретных авторов. Студенты учатся распознавать индивидуальный почерк таких мастеров, как И.К. Стулов, Ф.Д. Ерошкин, В.С. Зинин, Н.И. Максимов, С.А. Паутов, О.И. Михайлов и др., анализируя их манеру порезки и композиционные находки. Акцентируется внимание на том, как авторская индивидуальность мастера гармонично сосуществует с каноническими требованиями богородского промысла, не выходя за его стилистические рамки;

- интеграция опыта в проектную деятельность: накопленный при изучении музейной коллекции аналитический багаж находит практическое применение в дисциплине «Проектирование в художественной резьбе по дереву». В рамках этой дисциплины обучающиеся переходят от анализа чужих работ к обоснованию собственных творческих решений. Профессиональная компетенция заключается в способности студента грамотно сформулировать и описать:

- художественный замысел, включающий идею, сюжетную линию, выбор образа;

- технико-технологические параметры: обоснование выбора материала, инструментов и конкретных приемов резьбы, которые будут использованы для реализации идеи;

- стилистическую преемственность: аргументация того, как новый проект соотносится с традициями, заложенными великими мастерами прошлого, чьи работы были изучены в музейном фонде.

Постоянная работа с предметами музейной коллекции Богородского института художественной резьбы по дереву является не вспомогательным, а фундаментальным компонентом обучения будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Музей, функционирующий в рамках

образовательного пространства института, создает уникальную культурно-образовательную среду, в которой студент становится участником сохранения культурного наследия (рис. 6, 7).

Рис. 6. Д.В. Муравьев. Выпускная квалификационная работа «После охоты». 2025 г.
Богородский институт художественной
резьбы по дереву

Рис. 7. П.А. Зуб. Выпускная квалификационная работа «Мир». 2025 г.
Богородский институт
художественной резьбы
по дереву

Особая значимость данного формата обучения заключается в том, что музейное собрание выступает уникальным фактором не только развития профессиональных компетенций будущих бакалавров, но и приобретения ими эксклюзивных знаний, которые аккумулировались на протяжении века в процессе формирования коллекции. Этот массив профессионального опыта собирался по крупицам многими поколениями педагогов и выдающихся художников-практиков, стоявших у истоков становления системы обучения богородской резьбе. Изучение музейных подлинников позволяет современному студенту приобщиться к глубоким технологическим и художественным традициям, превращая учебный процесс в исследование наследия богородской художественной резьбы по дереву. Таким образом, Богородский институт художественной резьбы по дереву является уникальной образовательной площадкой, выпускающей специалистов в области традиционного прикладного искусства, создающих уникальные выпускные квалификационные работы, основанные на преемственности технологических и художественных традиций.

Литература

1. Ванюшкина Л. М. Теория и практика внеаудиторного образования : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Ванюшкина Любовь Максимовна. – Санкт-Петербург, 2003. – [458 с.]. – Текст : непосредственный.
2. Дайн Г. Л. Сергиев Посад – мастерская игрушки : живая традиция на рубеже веков / Г. Л. Дайн. – Хотьково : Сергиев Посад, 2011. – 232 с. : ил. – (Коллекция книг Галины Дайн) (Игрушка в культуре России; Кн. 3). – ISBN 978-5-91582-036-3. – Текст : непосредственный.
3. Коробкова Е. Н. Образовательное путешествие как педагогический метод : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Коробкова Елена Николаевна. – Санкт-Петербург, 2004. – 232 с. – Текст : непосредственный.
4. Наумов В. М. Стратегия развития музейного методического фонда Богородского института художественной резьбы по дереву / В. М. Наумов. – Текст : электронный // Традиционно прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт –Петербург, 2025. – № 3 (54). – С. 318-342. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-318-331. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-37.pdf (дата обращения: 15.12.2025).
5. Народные мастера. Традиции и школы : монографические исследования / составитель и общая редакция М. А. Некрасовой ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств. – Москва : Academia, 2006. – 431 с., [20] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-87444-250-2. – Текст : непосредственный.
6. Новиков А. М. Методология / А. М. Новиков, Д. А. Новиков Российская академия наук, Институт проблем управления ; Российская академия образования, Институт управления образованием. – Москва : СИНТЕГ, 2007. – 668 с. – ISBN 978-5-89638-100-6. – Текст : непосредственный.
7. Столяров Б. А. Теория и практика образовательной деятельности художественного музея : специальность 13.00.01 автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Столяров Борис Андреевич ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 1999. – 43 с.

References

1. Vanyushkina L. M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.01 «Obslhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk /

Vanyushkina Lyubov` Maksimovna. – Sankt-Peterburg, 2003. – [458 s.]. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Dajn G. L. Sergiev Posad – masterskaya igrushki : zhivaya tradiciya na rubezhe vekov / G. L. Dajn. – Xot`kovo : Sergiev Posad, 2011. – 232 s. : il. – (Kollekciya knig Galiny` Dajn) (Igrushka v kul`ture Rossii; Kn. 3). – ISBN 978-5-91582-036-3. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Korobkova E. N. Obrazovatel`noe puteshestvie kak pedagogicheskij metod : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Korobkova Elena Nikolaevna. – Sankt-Peterburg, 2004. – 232 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Naumov V. M. Strategiya razvitiya muzejnogo metodicheskogo fonda Bogorodskogo instituta xudozhestvennoj rez`by` po derevu / V. M. Naumov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionno prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt –Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 318-342. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-318-331. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-37.pdf (data obrashheniya: 15.12.2025).

5. Narodny`e mastera. Tradicii i shkoly` : monograficheskie issledovaniya / sostavitel` i obshhaya redakciya M. A. Nekrasovoj ; Rossijskaya akademiya xudozhestv, Nauchno-issledovatel`skij institut teorii i istorii izobrazitel`ny`x iskusstv. – Moskva : Academia, 2006. – 431 s., [20] l. czv. il. : il. – ISBN 5-87444-250-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Novikov A. M. Metodologiya / A. M. Novikov, D. A. Novikov Rossijskaya akademiya nauk, Institut problem upravleniya ; Rossijskaya akademiya obrazovaniya, Institut upravleniya obrazovaniem. – Moskva : SINTEG, 2007. – 668 s. – ISBN 978-5-89638-100-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Stolyarov B. A. Teoriya i praktika obrazovatel`noj deyatel`nosti xudozhestvennogo muzeya : special`nost` 13.00.01 avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Stolyarov Boris Andreevich ; Rossijskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena. – Sankt-Peterburg, 1999. – 43 s.