

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

**Показ моделей Российского университета
традиционных художественных промыслов
на XXII Международном фестивале
народных художественных промыслов
«Золотая хохлома»**

№ 2 - 2026

СОДЕРЖАНИЕ SUMMARY

События и памятные даты Events and anniversaries	
• <i>Лапина Ю.Е.</i> Российский университет традиционных художественных промыслов представил коллекцию «Великолепие художественного наследия России» на Петербургском международном экономическом форуме – 2026	5
• <i>Lapina Yu.E.</i> The Russian university of traditional art crafts presented the collection «The splendor of Russia’s artistic heritage» at the St. Petersburg International Economic Forum – 2026	8
• <i>Гульченко А.В.</i> Участие Российского университета традиционных художественных промыслов в фестивале «Золотая Хохлома» в г. Семёнов	11
• <i>Gulchenko A.V.</i> Participation of the Russian university of traditional art crafts in the “Golden Khokhloma” Festival in the city of Semyonov	17
• <i>Ермакова М.В.</i> Международный студенческий форум «Нас объединяет культура» – научно-творческий диалог студентов России и Беларуси	23
• <i>Ermakova M.V.</i> International student forum «Culture Unites Us» – a scientific and creative dialogue between students of Russia and Belarus	32
• <i>Тихомиров С.А.</i> Выставочный проект «Сокровищница» в Национальном центре «Россия»	39
• <i>Tikhomirov S.A.</i> The «Treasury» exhibition project at the National Center «Russia»	45
• <i>Солопова А.А., Дронова Н.Д.</i> Итоги VI Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»	50
• <i>Solopova A.A., Dronova N.D.</i> Outcomes of the VI International Forum of students, postgraduates and young scientists «Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future»	60
• <i>Тихомиров С.А.</i> Традиционные художественные промыслы как великолепие художественного наследия России: уроки единства	69
• <i>Tikhomirov S.A.</i> Traditional art crafts as the splendor of Russia’s artistic heritage: lessons of unity	73
• <i>Кузнецов Н.Г.</i> Межрегиональный художественно-творческий конкурс графического наброска фигуры человека	76 79
• <i>Kuznetsov N.G.</i> Interregional artistic figure drawing competition	
• <i>Шамрай С.Д.</i> Спартакиада Российского университета традиционных художественных промыслов: программа и итоги	82
• <i>Shamray S.D.</i> Spartakiad at the Russian university of traditional art crafts: schedule and results	84

Актуальные вопросы профессионального образования в сфере традиционного прикладного искусства: новый опыт Current issues of professional education in the field of traditional applied arts: new experience	
• <i>Максимович В.Ф., Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А., Хубриков О.М.</i> Международный опыт Российского университета традиционных художественных промыслов в области сохранения и развития нематериального культурного наследия	88
• <i>Maksimovich V.F., Vanyushkina L.M., Tikhomirov S.A., Khubrikov O.M.</i> International experience of the Russian university of traditional art crafts in the field of preservation and development of intangible cultural heritage	106
• <i>Пирогова Т.С.</i> Интеграция междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой»	119
• <i>Pirogova T.S.</i> Integration of interdisciplinary connections of core disciplines in the content of the educational program «Modeling with artistic embroidery»	137
Пути совершенствования системы подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства Ways to improve the system of training future artists of traditional applied art	
• <i>Берсенева С.А., Шапкин В.В.</i> Проектирование структуры основной профессиональной образовательной программы высшего образования в области традиционных художественных промыслов	151
• <i>Berseneva S.A., Shapkin V.V.</i> Designing the structure of the core professional educational program in higher education in the field of traditional art crafts	169
• <i>Куракина И.И.</i> Курс «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» в магистратуре: опыт и перспективы	182
• <i>Kurakina I.I.</i> Master's course «Contemporary issues of Russia's traditional art crafts»: experience and prospects	208
• <i>Гульченко А.В.</i> Современное состояние содержания обучения проектированию в подготовке художников-ювелиров: сравнительный анализ	227
• <i>Gul'chenko A.V.</i> The current state of design education in the training of jewelry artists: a comparative analysis	244
• <i>Серов П.Е.</i> Живописный этюд фигуры человека как средство формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи	255

• <i>Serov P.E.</i> A pictorial etude of the human figure as a means of developing artistic vision and professional skills for future artists of lacquer miniature painting	274
• <i>Малышев М.Ю.</i>, Преподавание рисунка фигуры человека при обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи	290
• <i>Malyshev M.Yu.</i>, Teaching human figure drawing in the training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting	306
• <i>Пирогова Т.С.</i> Методы практического обучения студентов традиционным строчевым техникам вышивки	318
• <i>Pirogova T.S.</i> Methods of practical training of students in traditional embroidery drawn-thread techniques	332
Общие вопросы профессиональной педагогики традиционного прикладного искусства General issues of professional pedagogy of traditional applied art	
• <i>Савенкова Л.Г.</i> Гуманитаризация современного высшего образования в области искусства: комплексное интегрированное обучение в условиях взаимодействия базового и дополнительного образования	344
• <i>Savenkova L. G.</i> Humanitarization of modern higher education in the field of art: comprehensive integrated training in the context of interaction between basic and supplementary education	352
• <i>Меркель Е.В.</i> Аксиологический потенциал отечественной литературы в профессиональной подготовке художников традиционных художественных промыслов: ценностно-профессиональный подход в её изучении	358
• <i>Merkel E.V.</i> The axiological potential of Russian literature in the professional training of artists of traditional art crafts: a value-professional approach to its study	374
• <i>Сомова М.В.</i> Изучение фольклора на занятиях по литературе как один из источников создания художественного образа произведения традиционных художественных промыслов	386
• <i>Somova M.V.</i> Studying folklore in literature classes as one of the sources for creating an artistic image in works of traditional art crafts	401

Традиционное прикладное искусство и образование в современном мире Traditional applied arts and education in the modern world	
• <i>Митрюкова Ю.М.</i> Особенности трафаретных орнаментов в росписи нижнетагильских подносов	412
• <i>Mitryukova Yu.M.</i> Peculiarities of stencilled ornaments in the painting of Nizhny Tagil trays	423
• <i>Дюнина И.А.</i> Цветочная роспись семикаракорской керамики: классификация видов и их художественное своеобразие	431
• <i>Dyunina I.A.</i> Floral painting on Semikarakorsk ceramics: classification of types and their artistic originality	440
• <i>Акчурина-Муфтиева Н.М.</i> Крымская глиняная игрушка как носитель культурной памяти: традиции и трансформации	448
• <i>Akchurina-Muftieva N.M.</i> Crimean clay toy as a carrier of cultural memory: traditions and transformations	458
• <i>Сафарова Т.В.</i> Резьба по рогу и кости есеейских якутов как вид традиционного художественного промысла: современное состояние	466
• <i>Safarova T.V.</i> Horn and bone carving by the Essay Yakuts as a type of traditional art craft: current state	474
Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства Pedagogy of museum activity in the field of traditional applied art	
• <i>Каменская Н.В.</i> Интерактивные занятия в экскурсионной деятельности Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама	481
• <i>Kamenskaya N.V.</i> Interactive classes in the excursion activities of the Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram	493
Книжная полка (обзоры и рецензии) Bookshelf (overviews and reviews)	
• <i>Рыбина Л.И.</i> Обзор научных изданий Российского университета традиционных художественных промыслов	503
• <i>Rybina L.I.</i> Review of scholarly publications by the Russian university of traditional art crafts	509

УДК 378.6

Лапина Ю.Е., кандидат педагогических наук, директор департамента редакционно-методической работы ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: lye68@yandex.ru

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, director of the department of editorial and methodological work of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: lye68@yandex.ru

**Российский университет традиционных художественных промыслов
представил коллекцию «Великолепие художественного наследия
России» на Петербургском международном экономическом форуме – 2026
The Russian university of traditional art crafts presented the collection
«The splendor of Russia's artistic heritage»
at the St. Petersburg International Economic Forum – 2026**

На ПМЭФ-2026 впервые было представлено отдельное выставочное пространство, посвящённое художественным промыслам. Стенд получил название «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История». Инициатором его создания выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, оператором проекта стал Фонд «Росконгресс».

В рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня Российский университет традиционных художественных промыслов представил дефиле уникальных изделий с художественным кружевоплетением и художественной вышивкой. На подиуме была продемонстрирована коллекция «Великолепие художественного наследия России». Она включила в себя более 30 уникальных работ студентов университета, сочетающих традиции и современное художественное видение. Комментарий к представленным моделям дала академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, президент университета В.Ф. Максимович, рассказавшая о процессе создания уникальных изделий, их регионально-исторических художественно-технологических и стилистических особенностях, высокой эстетической ценности.

Гости форума увидели платья с художественной вышивкой Архангельской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Тверской областей, отличающиеся характерными для каждого вида орнаментами,

цветовыми решениями и техниками исполнения (рис. 1-4¹). Были показаны и кружевные платья, выполненные по технологиям плетения вологодского, балахнинского и михайловского кружева (рис. 5, 6). Каждый наряд – это история и традиции, бережно сохранённые и переосмысленные талантливыми студентами университета.

Показ моделей стал ярким примером того, как традиции обретают новую жизнь в руках молодых художников. Высокий уровень технологического мастерства, оригинальная художественная концепция и глубокая связь с культурным наследием продемонстрировали: будущее традиционных художественных промыслов – в надёжных руках!

Рис. 1. Вышитое платье. Вид вышивки: «золотное шитьё»

Рис. 2. Вышитое пончо. Вид вышивки: «русская гладь»

¹ Рис. 1-6. «РУТХП», Главная страница. – URL: <https://www.vshni.ru/> (дата обращения: 09.06.2026).

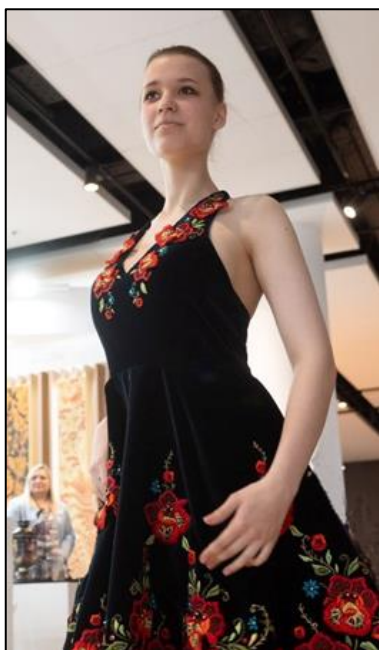

Рис. 3. Вышитое платье.
Вид вышивки: «кадомский
вениз»

Рис. 4. Вышитое платье.
Вид вышивки: «золотое шитье»

Рис. 5. Кружевное платье, выполненное по
вологодской технологии плетения

Рис. 6. Кружевное платье,
выполненное по вологодской
технологии плетения

Выпускные квалификационные работы студентов Российского университета традиционных художественных промыслов получили высокую оценку как от посетителей, так и от экспертов.

Мы благодарим организаторов за возможность представить наши работы в формате дефиле в выставочном пространстве Петербургского международного экономического форума.

Lapina Yu.E., candidate of pedagogical sciences, director of the department of editorial and methodological work at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: lye68@yandex.ru

**The Russian university of traditional art crafts presented the collection
“The splendor of Russia’s artistic heritage”
at the St. Petersburg International Economic Forum – 2026**

At SPIEF-2026, a separate exhibition space dedicated to traditional art crafts was presented for the first time. The stand was named “Folk Art Crafts: Art. Crafts. History”. The initiative for its creation was led by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation with support from the Federation Council and the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, while the project operator was the Roscongress Foundation.

As part of the St. Petersburg International Economic Forum on June 4, the Russian university of traditional art crafts held a fashion show featuring unique items with artistic lace making and artistic embroidery. The runway showcased the collection “The splendor of Russia’s artistic heritage”, which included over 30 unique works by university students that blend tradition with contemporary artistic vision. Academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, and president of the University V.F. Maksimovich provided commentary on the models presented. She discussed the process of creating these unique pieces, their regional-historical, artistic-technological and stylistic features, as well as their high aesthetic value.

The forum guests saw dresses with artistic embroidery from the Arkhangelsk, Vladimir, Ivanovo, Nizhny Novgorod and Tver regions. The dresses were distinguished by ornamental patterns, color solutions and execution techniques characteristic of each type (Figs. 1-4²). Lace dresses made using the weaving techniques of Vologda, Balakhna and Mikhailov lace were also shown (Figs. 5, 6). Each outfit is a story and traditions, carefully preserved and reimaged by the talented students of the university.

The fashion show became a vivid example of how traditions find new life in the hands of young artists. A high level of technological mastery, an original artistic concept and a deep connection to cultural heritage demonstrated: the future of traditional art crafts is in reliable hands!

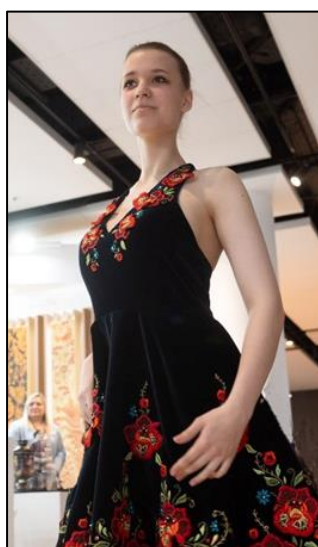
² Figs. 1-6. “RUTAC”, Main page. – URL: <https://www.vshni.ru/> (date of access: 09.06.2026).

Fig. 1. Embroidered dress. Embroidery technique: Goldwork

Fig. 2. Embroidered poncho. Embroidery technique: Russian satin stitch

Fif. 3. Embroidered dress.
Embroidery technique: Kadom Veniz

Fig. 4. Embroidered dress.
Embroidery technique: Goldwork

Fig. 5. Lace dress crafted using the Vologda lace making technique

Fig. 6. Lace dress crafted using the Vologda lace making technique

The graduation projects of students from the Russian university of traditional art crafts received high praise from both visitors and experts.

We thank the organizers for the opportunity to present our works in a fashion show format at the exhibition space of the St. Petersburg International Economic Forum.

Гульченко А.В., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: froll_96@mail.ru

A.V. Gul'chenko, lecturer of the department of professional disciplines at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: froll_96@mail.ru

Участие Российского университета традиционных художественных промыслов в фестивале «Золотая Хохлома» в г. Семёнов
Participation of the Russian university of traditional art crafts in the “Golden Khokhloma” Festival in the city of Semyonov

20 июня 2026 г. в г. Семёнов Нижегородской области состоялось открытие XXII международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая Хохлома». В этот день центральные улицы и площади города превратились в единое праздничное пространство, объединившее традиции этого уникального искусства, творчество и яркие впечатления гостей.

Фестиваль «Золотая Хохлома» проводится уже в 22-й раз и собрал рекордное количество гостей – более 52 тысяч человек. Мероприятие было реализовано при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» и стало главной площадкой празднования Дня народных художественных промыслов в России. Как отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области А.Н. Гнеушев (рис. 1³), фестиваль за более чем 20 лет стал знаковым событием для всей отрасли народных художественных промыслов страны.

³ Рис. 1-17. Фото автора статьи.

Рис. 1. В торжественной церемонии открытия XXII Международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома» принимают участие:

- Гнеушев Андрей Николаевич, первый заместитель Губернатора Нижегородской области;
- Кавинов Артем Александрович, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации,
- Яковлев Сергей Владимирович, министр туризма и промыслов Нижегородской области,
- Степанов Алексей Владимирович, депутат Законодательного собрания Нижегородской области,
- Полуэктов Дмитрий Сергеевич, глава местного самоуправления муниципального округа Семеновский,
- Максимович Валентина Федоровна, президент Российского университета традиционных художественных промыслов

Официальная церемония открытия ознаменовалась поздравлением представителей администрации и награждением лучших работников отрасли региона. Особое внимание собравшиеся уделили выступлению президента Российского университета традиционных художественных промыслов, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович (рис. 2), которая подчеркнула важность миссии фестиваля и значимость подготовки специалистов в области традиционных художественных промыслов, отметив, что подготовка кадров с профильным высшим образованием – главное условие сохранения и развития этого искусства.

Одним из центральных событий программы фестиваля стала экспозиция выпускных квалификационных работ студентов университета, представленная в городском Доме культуры и ставшая одной из точек притяжения гостей и участников (рис. 3, 4). Посетителям были представлены произведения различных направлений традиционных художественных промыслов: художественное кружевоплетение, художественная вышивка, федоскинская, палехская, мстёрская, холуйская лаковая миниатюрная живопись, декоративная роспись (нижнетагильская, жостовская, «московское письмо»), художественная резьба по кости, богородская художественная резьба по дереву, а также произведения ювелирного искусства.

Рис. 2. Торжественное открытие фестиваля «Золотая Хохлома».

Выступление президента Российского университета традиционных художественных промыслов, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович

Рис. 3. Центральная часть выставочного пространства. Экспозиция работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов

Рис. 4. Экспозиция работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов

Выставка изделий традиционных художественных промыслов, созданных в Российском университете традиционных художественных промыслов и ранее с успехом представившая великолепие художественного наследия России в Париже, продемонстрировала высочайший уровень мастерства современных студентов и преемственность регионально-исторических художественно-технологических традиций. В.Ф. Максимович познакомила почётных гостей с экспозицией (рис. 5), детально рассказав о представленных работах.

Рис. 5. В.Ф. Максимович знакомит гостей с экспозицией выставки

Кульминацией выставки стал показ уникальной коллекции женских нарядов – платьев, выполненных в технике художественного кружевоплетения (рис. 6, 7), а также платьев, декорированных различными видами художественной вышивки (рис. 8, 9). Жители и гости города с интересом изучали представленные экспонаты, общались с сотрудниками университета и оставляли восторженные комментарии в книге отзывов (рис. 10, 11).

Рис. 6. Кружевное платье, выполненное по технологии вологодского кружевоплетения

Рис. 7. Кружевное платье, выполненное по технологии киришского кружевоплетения

Рис. 8, 9. Платья, декорированные художественной вышивкой

Рис. 10, 11. Экспозиция изделий, выполненных студентами
Российского университета традиционных художественных промыслов

Важной частью праздничных торжеств стали мероприятия, посвященные юбилею открытия школы художественной обработки дерева, положившей начало знаменитой фабрике АО «Хохломская роспись». Для гостей были организованы экскурсии, в одной из которых приняли участие преподаватели и студенты университета. Особое внимание экскурсовод уделит истории фабрики и художникам, работающим над созданием произведений с хохломской росписью, традиционной для Нижегородского региона.

Масштабная ярмарка проводилась на центральной площади. Свои работы здесь представили более 1500 мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов из 17 регионов России и Республики Беларусь. На главной сцене фестиваля в течение дня проходили выступления музыкантов, вокалистов и ансамблей народного танца, создавая праздничную атмосферу.

Фестиваль «Золотая Хохлома» вновь показал, что народные художественные промыслы – это не музейные реликвии, а важнейшая часть культуры России. Участие более 52 тысяч гостей, сотен художников и десятков предприятий из разных регионов подтверждает высокий интерес общества к сохранению культурного наследия. Особая роль в этом процессе принадлежит Российскому университету традиционных художественных промыслов: выставка произведений стала своеобразным мостом в будущее традиционных художественных промыслов, где за каждой работой стоит колоссальный труд, талант, уважение к традициям, инновационные художественно-творческие поиски (рис. 12-17).

Рис. 12-17. Фрагменты экспозиции выставки выпускных квалификационных работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов

A.V. Gul'chenko, lecturer of the department of professional disciplines at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: froll_96@mail.ru

Participation of the Russian university of traditional art crafts in the “Golden Khokhloma” Festival in the city of Semyonov

On June 20, 2026, in the city of Semyonov, Nizhny Novgorod region, the opening of the 22nd International Festival of folk art crafts “Golden Khokhloma” took place. On this day, the central streets and squares of the city were transformed into a unified festive space, uniting the traditions of this unique art, creativity and the bright impressions of the guests.

The “Golden Khokhloma” Festival is held for the 22nd time and gathered a record number of guests – more than 52,000 people. The event was implemented with the support of the national project “Tourism and hospitality” and became the main venue for celebrating the Day of folk art crafts in Russia. As noted by the first deputy governor of the Nizhny Novgorod region, A.N. Gneushev (Fig. 1⁴), for more than 20 years, the festival has become a landmark event for the entire folk art crafts industry in the country.

Fig. 1. The solemn opening ceremony of the 22nd International Festival of folk art crafts «Golden Khokhloma» is attended by:

- Andrey Nikolaevich Gneushev, first deputy governor of the Nizhny Novgorod region;
- Artem Aleksandrovich Kavinov, deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation;
- Sergey Vladimirovich Yakovlev, minister of tourism and crafts of the Nizhny Novgorod region;
- Alexey Vladimirovich Stepanov, deputy of the Legislative Assembly of the Nizhny Novgorod region;
- Dmitry Sergeyevich Poluektov, head of local self-government of the Semyonovsky municipal district;
- Valentina Fyodorovna Maksimovich, president of the Russian university of traditional art crafts.

⁴ Figs. 1-17. Photo by the author of the article.

The official opening ceremony was marked by congratulations from the administration and the awarding of the best workers in the region's industry. Of particular note was the speech by the president of the Russian university of traditional art crafts, academician of the Russian academy of education (RAE), doctor of pedagogical sciences, professor V.F. Maksimovich (Fig. 2), who emphasized the importance of the festival's mission and the significance of training specialists in the field of traditional art crafts. She noted that the training of personnel with specialized higher education is the main condition for the preservation and development of this art.

Fig. 2. Ceremonial opening of the “Golden Khokhloma” Festival. Speech by V.F. Maksimovich, president of the Russian university of traditional art crafts, academician of the RAE, doctor of pedagogical sciences, professor

One of the central events of the festival program was the exposition of the students' graduation projects, presented at the City House of Culture and becoming one of the main attractions for guests and participants (Fig. 3, 4). Visitors were presented with works from various branches of traditional art crafts: artistic lace making, artistic embroidery, Fedoskino, Palekh, Mstyora and Kholuy lacquer miniature painting, decorative painting (Nizhny Tagil, Zhostovo, “Moscow letter”), artistic bone carving, Bogorodskoye wood carving, as well as works of jewelry art.

Fig. 3. Central part of the exhibition space. Exposition of works by students of the Russian university of traditional art crafts

Fig. 4. Exposition of works by students of the Russian university of traditional art crafts

The exhibition of items of traditional art crafts, created at the Russian university of traditional art crafts and previously successfully showcasing the splendor of Russia's artistic heritage in Paris, demonstrated the highest level of skill of modern students and the continuity of regional-historical artistic and technological traditions. V.F. Maksimovich introduced the honored guests to the exposition (Fig. 5), detailing the works on display.

Fig. 5. V.F. Maksimovich introduces the guests to the exhibition

The culmination of the exhibition was a presentation of a unique collection of women's outfits – dresses crafted using the technique of artistic lace making (Figs 6, 7), as well as dresses decorated with various types of artistic embroidery (Figs 8, 9). The residents and guests of the city studied the exhibits with great interest, spoke with the university staff and left enthusiastic comments in the guestbook (Figs. 10, 11).

Fig. 6. The lace dress crafted using the Vologda lace making technique

Fig. 7. The lace dress crafted using the Kirishi lace making technique

Figs. 8, 9. Dresses decorated with artistic embroidery

Figs. 10, 11. Exposition of items crafted by students of the Russian university of traditional art crafts

An important part of the festivities was the events dedicated to the anniversary of the opening of the school of woodworking, which laid the foundation for the famous factory of “Khokhloma painting” JSC. Excursions were organized for the guests, one of which was attended by university faculty and students (Figs. 7, 8). The guide paid special attention to the history of the factory and the artists working on creating pieces with Khokhloma painting, a traditional art craft of the Nizhny Novgorod region.

A large-scale fair was held in the central square. Here, more than 1,500 masters and artists, as well as 58 enterprises of folk art crafts from 17 regions of Russia and the Republic of Belarus, presented their works. Throughout the day, performances by musicians, vocalists and folk dance ensembles took place on the festival’s main stage, creating a festive atmosphere.

The “Golden Khokhloma” Festival has once again shown that folk art crafts are not museum relics, but an essential part of Russia’s culture. The participation of more than 52,000 guests, hundreds of artists and dozens of enterprises from different regions confirms the high interest of society in preserving cultural heritage. A special role in this process belongs to the Russian university of traditional art crafts: the exhibition of works became a kind of bridge to the future of traditional art crafts, where behind every work lies colossal effort, talent, respect for traditions and innovative artistic and creative explorations (Figs. 12-17).

Figs. 12-15. Fragments of the exposition of graduation works by students of the Russian university of traditional art crafts

Figs. 16, 17. Fragments of the exposition of graduation works by students of the Russian university of traditional art crafts

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

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

**Международный студенческий форум «Нас объединяет культура» –
научно-творческий диалог студентов России и Беларуси
International student forum «Culture Unites Us2 – a scientific and creative
dialogue between students of Russia and Belarus**

Аннотация. В статье проанализированы основные итоги Международного студенческого форума «Нас объединяет культура», состоявшегося в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова, в котором приняли участие студенты ВГУ им. П.М. Машерова и Российского университета традиционных художественных промыслов. Научно-исследовательская, творческая и культурно-образовательная программы форума были направлены на развитие российско-белорусского сотрудничества в области традиционных художественных промыслов. Особое внимание уделено работе тематических секций, посвящённых вопросам сохранения и развития традиционных художественных промыслов, художественно-стилистическим и технико-технологическим аспектам создания произведений традиционного прикладного искусства, а также участию студентов в конкурсной и выставочной деятельности. Показано значение форума как площадки для научного диалога, обмена профессиональным опытом и укрепления культурных связей России и Беларуси.

Ключевые слова: международный студенческий форум, Российский университет традиционных художественных промыслов, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, традиционные художественные промыслы, традиционное прикладное искусство, научно-исследовательская работа студентов, Россия, Беларусь.

Abstract. The article analyzes the main outcomes of the International student forum “Culture Unites Us”, which was held at the Vitebsk State University named after P.M. Masharov. The forum was attended by students from this university and the Russian university of traditional art crafts. The scientific, creative, cultural and educational programs of the forum were aimed at developing Russian-Belarusian cooperation in the field of traditional art crafts. Particular attention is given to the work of thematic sections dedicated to the issues of preserving and developing

traditional art crafts, as well as the artistic, stylistic, technical and technological aspects of creating works of traditional applied art. The article also highlights student participation in competitive and exhibition activities. The significance of the forum is shown as a platform for scientific dialogue, the exchange of professional experience and the strengthening of cultural ties between Russia and Belarus.

Keywords: International student forum, Russian university of traditional art crafts, Vitebsk State University named after P.M. Masherov, traditional art crafts, traditional applied art, students' research activities, Russia, Belarus.

С 19 по 21 мая 2026 года в г. Витебск (Республика Беларусь) в Витебском государственном университете им. П.М. Машерова состоялся Международный студенческий форум «Нас объединяет культура» (рис. 1⁵).

Рис. 1. Торжественное открытие Международного студенческого форума «Нас объединяет культура», г. Витебск, 2026 г.

Организаторами форума выступили Витебский государственный университет им. П.М. Машерова и Российский университет традиционных художественных промыслов. Форум объединил представителей двух вузов и стал значимой научно-образовательной, творческой и культурно-просветительской площадкой, которая способствовала укреплению сотрудничества России и Беларуси в области изучения, сохранения и развития традиционных художественных промыслов.

Председателями организационного комитета были ректор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, доктор экономических наук, профессор В.В. Богатырёва и ректор Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук О.П. Рыбникова.

⁵ Рис. 1-10. Фото Медиацентра Витебского государственного университета им. П. М. Машерова. Официальное сообщество ВГУ им. П.М. Машерова ВКонтакте. – URL: https://vk.com/vsu_vitebsk (дата обращения: 01.06.2026).

На торжественном открытии форума с приветствием к участникам обратились ректор ВГУ им. П.М. Машерова В.В. Богатырёва и академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, президент Российского университета традиционных художественных промыслов В.Ф. Максимович. Пленарное заседание форума было посвящено ключевым вопросам культурного взаимодействия России и Беларуси, сохранения национального культурного кода и развития высшего образования в области традиционных художественных промыслов, что нашло отражение в докладе В.Ф. Максимович «Россия и Беларусь: единство культуры».

В рамках пленарного заседания Е.Г. Плытник, кандидат культурологии, доцент кафедры изобразительного искусства ВГУ им. П.М. Машерова раскрыла роль художественных промыслов как важнейшего фактора сохранения и презентации национального культурного кода, подчеркнув их значение для трансляции традиционных ценностей в современной культуре. Е.С. Милеева, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства и технической графики ВГУ им. П.М. Машерова, представила современные тенденции применения льняной ткани в дизайне одежды на примере изделий белорусских предприятий, показав, как традиции льнообработки интегрируются в современную текстильную индустрию и подчеркнув возможность гармоничного сочетания природных материалов и национальных культурных традиций. Г.А. Бобрович, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и технической графики ВГУ им. П.М. Машерова, остановилась на применении современных технологий в преподавании традиционного прикладного искусства, показав, как цифровые инструменты способствуют сохранению актуализации художественных практик в образовательном процессе (рис. 2).

Рис. 2. Пленарное заседание форума

Содержательным ядром форума стал совместный конкурс научно-исследовательских и творческих работ студентов, объединивший исследовательскую, художественно-практическую и образовательную составляющие мероприятия (рис. 3, 4). Конкурсная программа определила

основные направления профессионального диалога участников и была организована в рамках двух тематических секций: «Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов России и Беларуси: история, современность, перспективы» и «Художественно-стилистические и технико-технологические традиции и инновации в создании произведений традиционных художественных промыслов, востребованных в современном социуме».

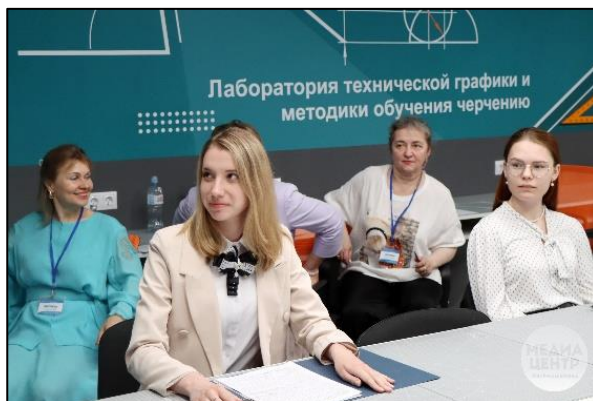

Рис. 3, 4. Участники Международного студенческого форума «Нас объединяет культура»

Подготовка студентов к участию в совместном конкурсе была связана с проведением внутривузовского отборочного тура научно-исследовательских работ ⁶. Представленные доклады показали широту исследовательских интересов обучающихся и разнообразие направлений традиционного прикладного искусства, изучаемых в университетах.

В рамках первой секции обсуждались вопросы сохранения технологического знания, локальной идентичности, историко-художественного наследия и перспектив развития традиционных художественных промыслов. Значительное место в работе секции заняли доклады белорусских студентов, посвящённые сохранению локальных художественных традиций и их современному осмыслению. Д.В. Павлович обратилась к проблеме сохранения технологического знания и локальной идентичности в витебской майолике на основе устно-исторической реконструкции по интервью с мастером. П.Ф. Рагутская представила исследование архитектурной мозаики советского периода, а Н.И. Рыбко рассмотрела керамику П. Пикассо и М. Шагала как пространство художественного диалога. У.Д. Ермоченко раскрыла тему традиций и современности в кукольном искусстве Беларуси и России, а А.А. Апарович осмыслила традиции бисероплетения как ресурс для современных дизайн-практик.

Особый интерес представляли темы, отражающие связь традиционных художественных промыслов России с современными социальными,

⁶ Положение о совместном с Российским университетом традиционных художественных промыслов конкурсе научно-исследовательских и творческих работ студентов в рамках Международного студенческого форума «Нас объединяет культура». – Витебск, 2026. – 5 с.

экономическими и образовательными условиями, раскрытые в докладах студентов Российского университета традиционных художественных промыслов. Так, М.А. Медведев обратился к проблеме продвижения произведений богородской художественной резьбы по дереву в условиях цифровой экономики. К.М. Субачева раскрыла проблему развития декоративной росписи «московское письмо». Е.К. Кобякова проанализировала динамику колорита в произведениях федоскинской лаковой миниатюрной живописи XIX–XXI вв., а В.А. Полякова представила результаты изучения художественно-стилистических особенностей произведений ростовской финифти выпускников Федоскинской школы миниатюрной живописи 1960–1980-х гг. Доклады студентов показали, что их исследования ориентированы не только на изучение художественного наследия, но и на осмысление современных механизмов его сохранения, трансляции и развития.

Вторая секция была ориентирована на рассмотрение художественно-стилистических и технико-технологических традиций и инноваций в создании произведений традиционных художественных промыслов, востребованных в современном социуме. В докладах участников рассматривались как вопросы сохранения художественных традиций, так и возможности их современной интерпретации. К.Д. Менжинская представила исследование традиций и инноваций в художественном текстиле полоцких мастеров народного клуба «Рошва», а М.И. Захарич обратилась к современной интерпретации традиций маляванки в лоскутном шитье полоцких мастеров текстиля. З.А. Толкач рассмотрела графические дисциплины как методологическую основу подготовки педагога-художника. К.Е. Корнеева представила тему переосмысления архетипических предметов женского быта в современном дизайне аксессуаров, а Е.А. Панова – художественно-технологические особенности совмещения ручной и машинной вышивки при декорировании деталей современной одежды.

Российский университет традиционных художественных промыслов представляли доклады: Е.В. Федоровой – исследование художественно-технологических возможностей применения титана в создании авторских ювелирных изделий; С.С. Ерофеевой – исследование, посвящённое мастер-классам по декоративной росписи «московское письмо» как форме освоения и популяризации художественной традиции. В ряде докладов были представлены творческие интерпретации историко-культурного наследия: А.А. Изразцова обратилась к художественному наследию цивилизации майя как основе создания произведений художественной вышивки, а Л.Д. Фролова – к художественно-образной интерпретации мотивов искусства цивилизации майя при разработке моделей современной одежды с художественной вышивкой. Д.Д. Заусайлова представила исследование монументальной пластины «Сказка о царе Салтане» в контексте традиций мстёрской лаковой миниатюрной живописи. П.О. Комиссарова рассмотрела русские сказочные сюжеты как основу создания произведений палехской лаковой миниатюрной живописи, а А.Ю. Смирнова – художественно-образные принципы проектирования сувенирной куклы «Россия».

Важно, что конкурс объединил не только разные виды традиционного прикладного искусства, но и разные исследовательские подходы: историко-культурный, художественно-стилистический, технико-технологический, проектный и педагогический. Логичным продолжением научной части форума стало знакомство участников с художественно-образовательной средой художественно-графического факультета, позволившее увидеть, как традиции художественного образования сохраняются и развиваются в пространстве современного вуза Беларуси.

Сотрудники факультета обстоятельно и со знанием дела познакомили гостей с историей Витебской художественной школы, истоки которой восходят к открытию в 1918 г. Витебского народного художественного училища. В дальнейшем традиции художественного образования в Витебске продолжили Витебские свободные государственные художественные мастерские, Художественно-практический институт, Витебский художественный техникум, Витебское художественное училище, а с 1949 г. – Витебское художественно-графическое педагогическое училище. Художественно-графический факультет, организованный 1 сентября 1959 года на базе этого училища, стал хранителем и продолжателем традиций Витебской художественной школы.

Особое впечатление на участников форума произвело знакомство с музеем декоративно-прикладного искусства, созданным на художественно-графическом факультете в 1986 г. силами педагогов, учебных мастеров и студентов. Экспозиция музея демонстрирует широкий спектр творческих направлений, представленных в образовательной среде факультета: вышивку, гобелен, роспись ткани, художественную обработку соломки и кожи, резьбу по дереву, художественную керамику, лоскутное шитьё, вытинанку, изонить, модельно-макетное дело и другие виды декоративно-прикладного искусства. Эта часть программы имела особое значение для студентов, поскольку дала возможность сопоставить различные модели сохранения и передачи художественных традиций в системе профессионального образования России и Беларуси.

Знакомство с Витебском и Полоцком стало важным продолжением культурно-образовательной программы форума. Посещение архитектурных памятников, музейных и исторических пространств расширило представления участников форума об историко-культурном наследии Беларуси, художественных традициях региона и роли культурной памяти в современном гуманитарном образовании. Погружение в историко-культурную среду древних городов показало, как художественная традиция существует в пространстве конкретной территории, как она связана с исторической памятью, образом места и культурной идентичностью. Это особенно важно для будущих художников традиционного прикладного искусства.

Выступления студентов показали высокий интерес обучающихся к изучению национального художественного наследия, умение работать с историко-художественным материалом, анализировать произведения

традиционного прикладного искусства и публично представлять результаты самостоятельного исследования.

Одним из центральных событий форума стало открытие совместной выставки творческих работ студентов Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Российского университета традиционных художественных промыслов «Нас объединяет культура», состоявшееся 21 мая в выставочном зале художественно-графического факультета (рис. 5). Выставка позволила представить результаты художественно-творческой деятельности студентов двух вузов и выявить общие ценностные основания профессионального художественного образования России и Беларуси: уважение к традиции, внимание к материалу и технологии, стремление к сохранению культурного наследия и его современному художественному осмыслению (рис. 6, 7).

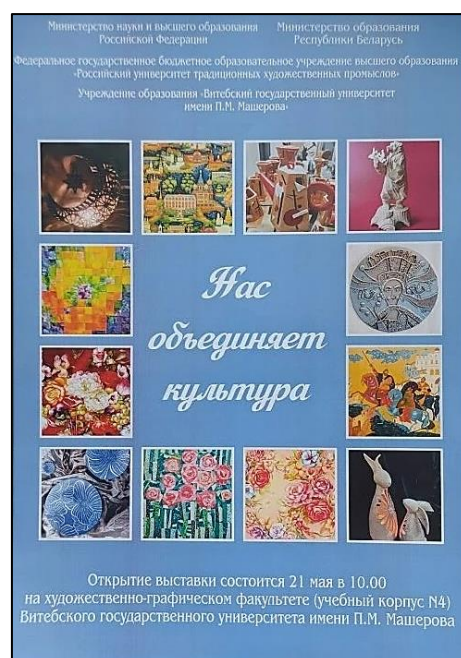

Рис. 5. Афиша выставки «Нас объединяет культура»

Рис. 6. Торжественное открытие выставки «Нас объединяет культура»

Рис. 7. Посетители выставки изучают работы студентов Российского университета традиционных художественных промыслов

Практико-ориентированная часть форума была представлена серией мастер-классов, которые позволили участникам познакомиться с различными направлениями традиционного прикладного искусства. В программу заключительного дня вошли мастер-классы по художественной керамике (рис. 8), соломоплетению, станковой графике и макетированию с лазерной резкой. Мастер-классы по художественной керамике и соломоплетению раскрывали выразительные возможности традиционных материалов и ручных технологий, основанных на внимании к форме, фактуре, пластике и декоративному решению изделия. Занятия по станковой графике

и макетированию с лазерной резкой, в свою очередь, показали связь художественного образования с современными проектными и технологическими практиками, раскрыли широкий спектр творческих практик, представленных в образовательной среде художественно-графического факультета.

В свою очередь, представители Российского университета традиционных художественных промыслов провели для белорусских студентов мастер-классы по богородской художественной резьбе по дереву (рис. 9), кружевоплетению и выполнению «скани» – декоративного приёма оформления федоскинских изделий. Мастер-классы имели особое значение, поскольку позволили представить традиционное прикладное искусство не только как предмет научного исследования, но и как живую художественно-технологическую практику. В формате непосредственного показа участники смогли увидеть особенности работы с материалом, приёмы создания декоративной формы и способы передачи профессионального мастерства.

Рис. 8. Мастер-класс по художественной керамике проводит преподаватель Витебского государственного университета им. П.М. Машерова

Рис. 9. М.А. Медведев, студент Богородского института художественной резьбы по дереву демонстрирует участникам мастер-класса приемы богородской резьбы по дереву

Рис. 10. Торжественное закрытие форума и награждение победителей конкурса

Международный студенческий форум «Нас объединяет культура» подтвердил значимость сотрудничества двух университетов в сфере художественного образования, студенческой науки и сохранения традиционных художественных промыслов (рис. 10). Форум продемонстрировал, что традиционные художественные промыслы являются не только объектом сохранения, но и живым пространством современного научного, образовательного и творческого диалога.

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

International student forum “Culture Unites Us” – a scientific and creative dialogue between students of Russia and Belarus

Abstract. The article analyzes the main outcomes of the International student forum “Culture Unites Us”, which was held at the Vitebsk State University named after P.M. Masherov. The forum was attended by students from this university and the Russian university of traditional art crafts. The scientific, creative, cultural and educational programs of the forum were aimed at developing Russian-Belarusian cooperation in the field of traditional art crafts. Particular attention is given to the work of thematic sections dedicated to the issues of preserving and developing traditional art crafts, as well as the artistic, stylistic, technical and technological aspects of creating works of traditional applied art. The article also highlights student participation in competitive and exhibition activities. The significance of the forum is shown as a platform for scientific dialogue, the exchange of professional experience and the strengthening of cultural ties between Russia and Belarus.

Keywords: International student forum, Russian university of traditional art crafts, Vitebsk State University named after P.M. Masherov, traditional art crafts, traditional applied art, students’ research activities, Russia, Belarus.

From May 19 to 21, 2026, in the city of Vitebsk (Republic of Belarus) at the Vitebsk State University named after P.M. Masherov, the International student forum “Culture Unites Us” was held (Fig. 1⁷).

The forum was organized by the Vitebsk State University named after P.M. Masherov and the Russian university of traditional art crafts. The event brought together representatives from both universities and became a significant scientific, educational, creative and cultural platform that strengthened cooperation between Russia and Belarus in the study, preservation and development of traditional art crafts.

The co-chairs of the organizing committee were V.V. Bogatyryova, rector of the Vitebsk State University named after P.M. Masherov, doctor of economic sciences, professor, and O.P. Rybnikova, rector of the Russian university of traditional art crafts, candidate of pedagogical sciences.

⁷ Figs. 1-10. Photo by the Media Center at the Vitebsk State University named after P.M. Masherov. Official community of the VSU named after P.M. Masherov VK. – URL: https://vk.com/vsu_vitebsk (Date of access: 01.06.2026).

Fig. 1. The solemn opening of the International student forum
“Culture Unites Us”, Vitebsk, 2026

At the solemn opening of the forum, welcoming addresses to the participants were delivered by V.V. Bogatyryova, rector of the VSU named after P.M. Masherov, and V.F. Maksimovich, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, and president of the Russian university of traditional art crafts. The plenary session of the forum was dedicated to key issues of cultural interaction between Russia and Belarus, the preservation of the national cultural code and the development of higher education in the field of traditional art crafts. This was reflected in the report by V.F. Maksimovich titled “Russia and Belarus: unity of culture”.

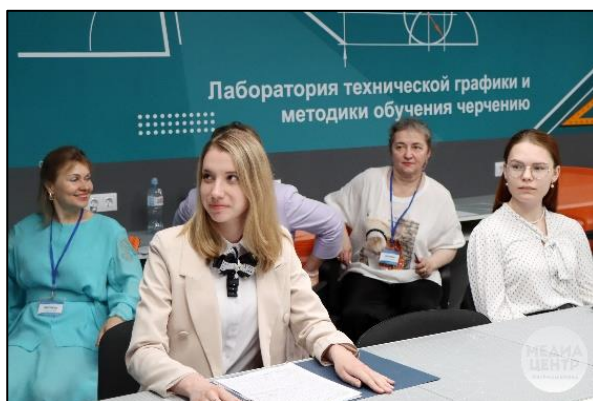
During the plenary session, E.G. Plytnik, candidate of culturology and associate professor at the department of fine arts at the VSU named after P.M. Masherov, revealed the role of art crafts as a crucial factor in preserving and presenting the national cultural code, emphasizing their importance for transmitting traditional values in contemporary culture. E.S. Mileeva, head of the department of decorative and applied arts and technical graphics at VSU named after P.M. Masherov, presented modern trends in the use of linen fabric in clothing design, using products from Belarusian enterprises as an example. She demonstrated how flax processing traditions are integrated into the modern textile industry and highlighted the possibility of harmoniously combining natural materials with national cultural traditions. G.A. Bobrovich, associate professor at the department of decorative and applied arts and technical graphics at the VSU named after P.M. Masherov, focused on the application of modern technologies in teaching traditional applied arts. She showed how digital tools contribute to the preservation and actualization of artistic practices in the educational process (Fig. 2).

The substantive core of the forum was a joint competition for students’ research and creative works, which united the research, artistic-practical and educational components of the event (Figs. 3, 4). The competitive program defined the main directions for professional dialogue among participants and was organized within two thematic sections: “Preservation and development of traditional art crafts of Russia and Belarus: history, modernity, prospects” and “Artistic-style and

technical-technological traditions and innovations in creating works of traditional art crafts that are in demand in contemporary society”.

Рис. 2. The plenary session of the forum

Figs. 3, 4. Participants of the International student forum “Culture Unites Us”

Preparing students for participation in the joint competition involved holding an intra-university qualifying round of research papers⁸. The presented reports demonstrated the breadth of students’ research interests and the diversity of directions in traditional applied art studied at the universities.

Within the framework of the first section, issues were discussed regarding the preservation of technological knowledge, local identity, historical and artistic heritage, and the prospects for the development of traditional art crafts. A significant part of the section’s work was occupied by reports from Belarusian students dedicated to preserving local artistic traditions and their contemporary interpretation. D.V. Pavlovich addressed the problem of preserving technological knowledge and local identity in Vitebsk majolica based on oral-historical reconstruction through interviews with a master. P.F. Ragutskaya presented a study on Soviet-period architectural mosaics. N.I. Rybko examined the ceramics of P. Picasso and M. Chagall as a space for artistic dialogue. U.D. Yermochenko revealed the theme

⁸ Regulations for the Joint Student Research and Creative Works Competition with the Russian university of traditional art crafts as part of the International student forum “Culture Unites Us”. – Vitebsk, 2026. – 5 p.

of tradition and modernity in the puppet art of Belarus and Russia. A.A. Aparovich comprehended beadwork traditions as a resource for modern design practices.

Of particular interest were the topics that reflected the connection between Russia's traditional art crafts and contemporary social, economic and educational conditions, as revealed in the reports of students from the Russian university of traditional art crafts: M.A. Medvedev addressed the issue of promoting works of Bogorodskoye wood carving in the digital economy. K.M. Subachyova explored the development of decorative painting in the "Moscow letter" style. E.K. Kobyakova analyzed the dynamics of color palettes in works of Fedoskino lacquer miniature painting from the 19th to 21st centuries. V.A. Polyakova presented the results of a study on the artistic and stylistic features of Rostov enamel works by graduates of the Fedoskino school of miniature painting from the 1960s–1980s. The students' reports showed that their research is oriented not only towards studying artistic heritage but also towards understanding modern mechanisms for its preservation, transmission and development.

The second section was focused on examining the artistic, stylistic and technical-technological traditions and innovations in creating works of traditional art crafts that are in demand in contemporary society. The participants' reports addressed both the issues of preserving artistic traditions and the possibilities for their modern interpretation. K.D. Menzhinskaya presented a study on the traditions and innovations in the textile arts of the Polotsk masters from the folk club "Roshva". M.I. Zakharich explored the modern interpretation of malyavanka painting traditions in the patchwork quilting of Polotsk textile artists. Z.A. Tolkach examined graphic disciplines as a methodological foundation for training artist-teachers. K.E. Korneeva presented the topic of reinterpreting archetypal objects of female domestic life in modern accessory design. E.A. Panova discussed the artistic and technological features of combining hand and machine embroidery when decorating details of modern clothing.

The Russian university of traditional art crafts was represented by the following reports: E.V. Fyodorova – a study on the artistic and technological possibilities of using titanium in creating author's jewelry pieces. S.S. Yerofeeva – research dedicated to master classes on decorative painting "Moscow letter" as a form of mastering and popularizing this artistic tradition. A number of reports presented creative interpretations of historical and cultural heritage: A.A. Izraztsova turned to the artistic legacy of the Mayan civilization as a basis for creating works of art embroidery. L.D. Frolova explored the artistic and imaginative interpretation of Mayan art motifs when developing models of modern clothing with artistic embroidery. D.D. Zausailova presented a study of the monumental plate "The Tale of Tsar Saltan" in the context of the traditions of Mstyora lacquer miniature painting. P.O. Komissarova considered Russian fairy-tale plots as a foundation for creating works of Palekh lacquer miniature painting. A.Yu. Smirnova examined the artistic and figurative principles of designing the souvenir doll "Russia".

It is important that the competition united not only different types of traditional applied arts but also different research approaches: historical-cultural, artistic-stylistic, technical-technological, design-oriented and pedagogical. A logical

continuation of the forum's scientific part was an excursion for participants to familiarize themselves with the artistic and educational environment of the Faculty of fine arts. This allowed them to see how the traditions of art education are preserved and developed within the space of a modern Belarusian university.

The faculty staff provided the guests with a comprehensive and expert introduction to the history of the Vitebsk art school, whose origins date back to the opening of the Vitebsk People's Art School in 1918. Subsequently, the traditions of art education in Vitebsk were continued by the Vitebsk Free State Art Workshops, the Artistic-Practical Institute, the Vitebsk Art Technical School, the Vitebsk Art College and since 1949, the Vitebsk Art and Graphic Pedagogical College. The Faculty of fine arts, established on September 1, 1959, on the basis of this college, became the keeper and continuator of the traditions of the Vitebsk Art School.

A special impression on the forum participants was made by their visit to the Museum of decorative and applied arts, which was created at the Faculty of fine arts in 1986 through the efforts of teachers, workshop masters and students. The museum's exhibition demonstrates a wide range of creative directions represented in the faculty's educational environment: embroidery, tapestry, fabric painting, artistic processing of straw and leather, wood carving, ceramics, patchwork (patchwork quilting), vytynanka (paper cutting), izonit' (thread graphics), model-making and other forms of decorative and applied arts. This part of the program was of particular importance for the students, as it gave them an opportunity to compare different models for preserving and transmitting artistic traditions within the professional education systems of Russia and Belarus.

The excursions to Vitebsk and Polotsk became an important continuation of the forum's cultural and educational program. Visits to architectural monuments, museums and historical sites expanded the participants' understanding of Belarus's historical and cultural heritage, the artistic traditions of the region and the role of cultural memory in contemporary humanities education. This immersion into the historical and cultural environment of these ancient cities demonstrated how an artistic tradition exists within a specific territory, and how it is connected to historical memory, the genius loci (spirit of place), and cultural identity. This experience is especially important for future artists of traditional applied arts.

The students' presentations demonstrated a high level of interest among learners in studying national artistic heritage, as well as their ability to work with historical and artistic materials, analyze works of traditional applied art and publicly present the results of their independent research.

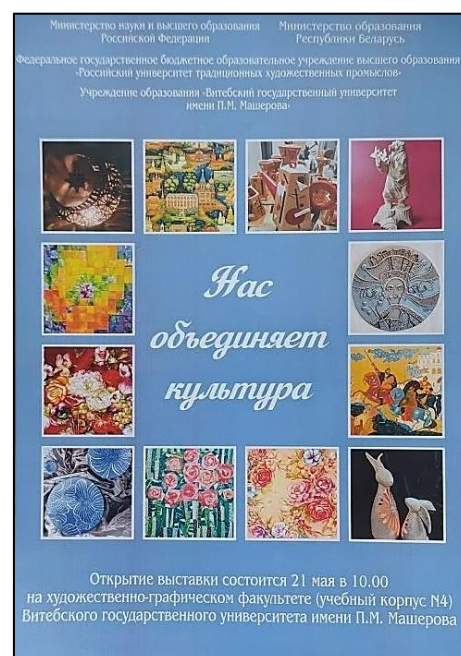

Fig. 5. The exhibition poster
“Culture Unites Us”

One of the central events of the forum was the opening of a joint exhibition of creative works by students from the Vitebsk State University named after P.M. Masherov and the Russian university of traditional art crafts, titled “Culture Unites Us”. The exhibition took place on May 21 in the gallery hall of the Faculty of fine arts (Fig. 5). The exhibition allowed for showcasing the results of the artistic and creative activities of students from both universities and revealed the common value-based foundations of professional art education in Russia and Belarus: respect for tradition; attention to material and technology; a commitment to preserving cultural heritage and its contemporary artistic interpretation (Figs. 6, 7).

Рис. 6. The solemn opening of the exhibition
“Culture Unites Us”

Fig. 7. Visitors to the exhibition are reviewing
the art works of the students of the Russian
university of traditional art crafts

The practice-oriented part of the forum was represented by a series of master classes that allowed participants to familiarize themselves with various directions of traditional applied art. The program for the final day included master classes in artistic ceramics (Fig. 8), straw weaving, easel graphics and model-making with laser cutting. The master classes in artistic ceramics and straw weaving revealed the expressive capabilities of traditional materials and manual technologies based on attention to form, texture, plasticity and decorative design. The sessions on easel graphics and model-making with laser cutting, in turn, demonstrated the connection between art education and modern design and technological practices, revealing a wide spectrum of creative practices presented in the educational environment of the Faculty of fine arts.

In turn, representatives of the Russian university of traditional art crafts conducted master classes for Belarusian students in Bogorodskoye wood carving (Fig. 9), lace making and the execution of “scan” – a decorative technique for embellishing Fedoskino items. These master classes were of particular importance because they allowed participants to see traditional applied art not only as an object of scientific research but also as a living artistic and technological practice. In a format of direct demonstration, participants were able to observe the specifics of working with materials, techniques for creating decorative forms and methods for transmitting professional mastery.

Fig. 8. The master class in artistic ceramics is conducted by a teacher from the Vitebsk State University named after P.M. Masherov

Fig. 9. M.A. Medvedev, a student of the Bogorodskoye Institute of artistic wood carving, is demonstrating the techniques of Bogorodskoye wood carving to the master class participants

Fig. 10. The solemn closing ceremony of the forum and the awarding of the competition winners

The International student forum “Culture Unites Us” has confirmed the significance of cooperation between the two universities in the fields of art education, student science and the preservation of traditional artistic crafts (Fig. 10). The forum demonstrated that traditional art crafts are not only an object of preservation but also a living space for contemporary scientific, educational and creative dialogue.

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, профессор 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, professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: nauka_vshni@mail.ru

**Выставочный проект «Сокровищница»
в Национальном центре «Россия»
The «Treasury» exhibition project at the National Center «Russia»**

Аннотация. В сообщении рассматривается концепция выставочного проекта «Сокровищница» – обновляемого культурного пространства с меняющимися экспозициями, призванного познакомить посетителей с культурным наследием России. Особое внимание уделено первой экспозиции, в которой представлены результаты реновации исторических игрушек из собрания Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, в том числе этнографические серии и куклы в костюмах республик СССР. Помимо описания экспозиции, в заметке освещаются сопутствующие события – круглый стол о роли игрушки и традиционных художественных промыслов в воспитании детей.

Ключевые слова: выставочный проект, экспозиция, Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама, реновация игрушек, культурная память, воспитание детей.

Abstract. The message discusses the concept of the exhibition project «Treasury» – an updateable cultural space with changing expositions aimed at introducing visitors to the cultural heritage of Russia. Particular attention is paid to the first exposition, which presents the results of the renovation of historical toys from the collection of the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, including ethnographic series and dolls in costumes of the USSR republics. In addition to describing the exposition, the note highlights related events – a round table discussion on the role of toys and traditional art crafts in child upbringing.

Keywords: exhibition project, exposition, Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, toy renovation, cultural memory, children's upbringing.

22 мая в Национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие нового выставочного проекта «Сокровищница». Это обновляемое культурное пространство: экспозиции будут сменять друг друга в течение года, каждая – с фокусом на отдельной теме или коллекции.

Цель проекта – познакомить посетителей с многообразием культурного наследия России через уникальные артефакты.

Открытие проекта «Сокровищница» предварял круглый стол, посвящённый роли игрушки и традиционных художественных промыслов в воспитании детей и сохранении культурной памяти.

Модератором выступила руководитель Лаборатории культурно-просветительских проектов Национального центра «Россия» О.Е. Малеванная: «Наш круглый стол посвящен важному событию для Национального центра “Россия” – открытию проекта “Сокровищница”. Это трогательный и значимый проект, направленный на популяризацию богатейшего музейного фонда нашей страны. Мы хотим, чтобы здесь, в центре Москвы, люди могли увидеть те сокровища, которые музеи России бережно хранят на протяжении многих лет во всех уголках нашей страны. “Сокровищница” начинается с удивительной экспозиции – с самого главного, с детства. Это история об игрушке» [1].

Спикерами выступили: В.Ф. Максимович, президент Российского университета традиционных художественных промыслов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; Л.М. Ванюшкина, заведующий кафедрой истории искусств, доктор педагогических наук, доцент; С.А. Тихомиров, проректор по научной работе, кандидат культурологии, доцент (рис. 1⁹).

Рис. 1. Участники круглого стола, посвящённого открытию выставочного проекта «Сокровищница»

⁹ Рис. 1. Круглый стол по торжественному открытию авторского проекта «Сокровищница» в Национальном центре «Россия» / Фотобанк Национального центра «Россия» : сайт. – URL: https://russia.ru/photobank/kruglyi-stol-po-torzestvennomu-otkrytiiu-avtorskogo-proekta-sokrovishhnica-v-nacionalnom-centre-rossiia?ysclid=mph0a4mof2767814256&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 02.06.2026).

В ходе дискуссии участники круглого стола обсудили, как музейные пространства и выставочные проекты могут служить связующим звеном между поколениями, помогая детям и подросткам по-новому осмыслить традиционные ценности. Также были рассмотрены наиболее эффективные форматы взаимодействия, такие как мастер-классы и интерактивные экспозиции. Особое внимание уделили тому, как игрушки и традиционные художественные промыслы могут оказывать мягкое, но действенное воспитательное воздействие [1]. Спикеры подробно остановились на деятельности уникального Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама, который входит в структуру Российского университета традиционных художественных промыслов, и является не только важным элементом системы непрерывного профессионального образования в области игрушки, но и значимым культурно-образовательным центром Сергиева Посада, Московской области и России в целом. Музей, основанный художником и коллекционером Николаем Дмитриевичем Бартрамом, насчитывает более 160 тысяч экспонатов.

«Само слово “сокровищница” не нуждается в расшифровке. Каждый, кто приходит сюда, наверняка увидит то, чего никогда раньше не видел и о чем, возможно, даже не слышал. Что такое детство и национальная культура? Какая связь существует между ними, между красотой, умом и счастьем? В основе всего всегда находятся дети и родители. Я часто говорю, что умные родители – это счастливые дети. А счастливые дети хорошо воспитываются, развиваются, становятся мудрыми родителями и, в свою очередь, приносят счастье уже своим семьям. Это естественный жизненный круг, который существует всегда и который невозможно отменить. Очень многое зависит именно от родителей. Школа и все остальное – уже последующие факторы. В первую очередь – семья», – отметила В.Ф. Максимович [1].

«Если спросить сто человек, что такое игрушка, ответ будет очевидным: это то, чем играют дети. И это, конечно, правда. Ребенок приходит в этот мир совсем маленьким, и одними из первых предметов, которые он видит рядом с собой, вместе с лицом мамы, склоняющейся над ним, становятся игрушки – подвесные, смешные, со звуком. Игрушка сопровождает нас всю жизнь. Кажется, что это простая “безделушка”, но на самом деле это не так. Огромное количество взрослых, серьезных людей задумывалось о том, какую роль игрушка играет в жизни человека вообще, а не только ребенка. Потому что она сопровождает нас на протяжении всей жизни – пусть уже в других формах, в виде сувениров, элементов интерьера, памятных вещей. Но она всегда остается рядом», – считает Л.М. Ванюшкина [1].

С.А. Тихомиров подчеркнул, что Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама – это еще и «пространство научных исследований, где важна атрибуция предметов, их история, люди, связанные с их созданием и бытованием. Это своего рода “детективная работа”, когда мы выясняем, откуда предмет пришел и как он оказался в коллекции. Многие вещи до сих пор изучены недостаточно. Поэтому музей становится не только

пространством взрослых научных открытий, но и пространством для студентов, которые могут заниматься реальными исследованиями» [1].

В «Сокровищнице» можно увидеть результаты реновации исторических игрушек из собрания Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама, выполненные студентами Сергиево-Посадского института игрушки (рис. 2¹⁰). Обучающиеся и сотрудники Сергиево-Посадского института игрушки, а также музея приняли участие как в работе круглого стола, так и открытии выставочного проекта.

Рис. 2. Первая экспозиция в рамках выставочного проекта «Сокровищница» в Национальном центре «Россия»

Рис. 3. Игрушка «Ледокол “Красин”», кукла «Матрос» – реновация образца конца XIX – начала XX в.

профессор, президент Российского университета традиционных художественных промыслов В.Ф. Максимович [2].

Посетители Национального центра «Россия» могут увидеть результаты реновации оригинальных музейных экспонатов из фондов музея. Среди них

«Открытие “Сокровищницы” стало возможным благодаря усилиям Национального центра “Россия”, который впервые в нашей стране реализовал такой проект. Все, что увидите здесь, – уникальные работы. Особенно стенд, где показаны народы России. Это произведения, созданные полностью вручную. И очень важно, что показана не просто игрушка как предмет, но и высочайшая эстетика ее оформления», – подчеркнула академик РАО, доктор педагогических наук,

¹⁰ Рис. 2-5. Открытие авторского проекта «Сокровищница» / Фотобанк Национального центра «Россия»: сайт. – URL: <https://russia.ru/photobank/otkrytie-avtorskogo-proekta-sokrovishhnica>(дата обращения: 02.06.2026).

кукла «Матрос» (рис. 3) (оригинал конца XIX – начала XX века, поступил из Александровского дворца), «Татарка» (оригинал – фарфоровая игрушка начала XX века, выполненная в Германии), кукла «Боярыня». Отдельный блок экспозиции – реновации работ артели «Художественная игрушка» (Москва, 1950–1959 гг.), основанные на оригиналах скульптора Елены Евгеньевны Борисовой (1889–1976), посвятившей жизнь созданию игрушки. Также представлены «Кукла в бархатном платье», «Кукла в соломенной шляпе», а также этнографические серии «Осетинка», «Девочка коми», «Удмуртка» и наборы «Освоение Севера» (рис. 4), «Чум ненцев» [2].

Особое внимание уделено реновации кукол в национальных костюмах: так экспозиция рассказывает посетителям о многообразии народов России [2] (рис. 5).

Рис. 4. Игрушечный набор «Освоение Севера»

Рис. 5. Куклы в национальных костюмах республик СССР

Литература

1. В рамках проекта «Сокровищница» эксперты обсудили роль игрушки как части культурного кода // Новости Национального центра «Россия» : сайт. – URL: <https://russia.ru/news/v-ramkax-proekta-sokrovishhnica-ekspertry->

obsudili-rol-igruski-kak-casti-kulturnogo-koda?ysclid=mpgz6nvk4z539441068&utm_source=vshni.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=vshni.ru&utm_referrer=vshni.ru (дата обращения: 01.06.2026).

2. «Сокровищница» открылась в Национальном центре «Россия» // Новости Национального центра «Россия» : сайт. – URL: <https://russia.ru/news/sokrovishhnica-otkrylas-v-nacionalnom-centre-rossiia> (дата обращения: 02.06.2026).

References

1. V ramkax proekta «Sokrovishhnicza» e`ksperty` obsudili rol` igrushki kak chasti kul`turnogo koda // Novosti Nacional`nogo centra «Rossiya» : sajt. – URL: https://russia.ru/news/v-ramkax-proekta-sokrovishhnicza-eksperty-obsudili-rol-igruski-kak-casti-kulturnogo-koda?ysclid=mpgz6nvk4z539441068&utm_source=vshni.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=vshni.ru&utm_referrer=vshni.ru (data obrashheniya: 01.06.2026).

2. «Sokrovishhnicza» otkry`las` v Nacional`nom centre «Rossiya» // Novosti Nacional`nogo centra «Rossiya» : sajt. – URL: <https://russia.ru/news/sokrovishhnicza-otkrylas-v-nacionalnom-centre-rossiia> (data obrashheniya: 02.06.2026).

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

The “Treasury” exhibition project at the National Center “Russia”

Abstract. The message discusses the concept of the exhibition project “Treasury” – an updateable cultural space with changing expositions aimed at introducing visitors to the cultural heritage of Russia. Particular attention is paid to the first exposition, which presents the results of the renovation of historical toys from the collection of the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, including ethnographic series and dolls in costumes of the USSR republics. In addition to describing the exposition, the note highlights related events – a round table discussion on the role of toys and traditional art crafts in child upbringing.

Keywords: exhibition project, exposition, Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, toy renovation, cultural memory, children’s upbringing.

On May 22, a grand opening ceremony for the new exhibition project “Treasury” was held at the National Center “Russia”. This is an updateable cultural space: expositions will change throughout the year, each one focusing on a specific theme or collection.

The goal of the project is to introduce visitors to the diversity of Russia’s cultural heritage through unique artifacts.

The opening of the “Treasury” project was preceded by a round table discussion dedicated to the role of toys and traditional art crafts in raising children and preserving cultural memory. The moderator was O.E. Malevannaya, head of the Laboratory for cultural and educational projects at the National Center “Russia”: “Our round table is dedicated to an important event for the National Center ‘Russia’ – the opening of the ‘Treasury’ project. This is a touching and significant project aimed at popularizing our country’s richest museum fund. We want people here, in the center of Moscow, to be able to see the treasures that museums across Russia have carefully preserved for many years in all corners of our country. The ‘Treasury’ begins with an amazing exhibition – with what is most important, childhood. This is a story about toys” [1].

The speakers were: V.F. Maksimovich, president of the Russian university of traditional art crafts, academician of the Russian academy of education (RAE), doctor of pedagogical sciences, professor; L.M. Vanyushkina, head of the department of art history, doctor of pedagogical sciences, associate professor;

S.A. Tikhomirov, vice-rector for research, candidate of culturology, associate professor (Fig. 1¹¹).

Fig. 1. Participants of the round table dedicated to the opening of the “Treasury” exhibition project

During the discussion, the round table participants explored how museum spaces and exhibition projects can serve as a bridge between generations, helping children and teenagers to rethink traditional values in a new light. Effective interaction formats were also considered, such as master classes and interactive expositions. Particular attention was given to how toys and traditional art crafts can have a gentle yet effective educational impact [1]. The speakers elaborated on the activities of the unique Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, which is part of the structure of the Russian university of traditional art crafts. The museum is not only an important element of the system for continuing professional education in the field of toy-making but also a significant cultural and educational center for Sergiev Posad, the Moscow region, and Russia as a whole. Founded by the artist and collector Nikolay Dmitrievich Bartram, the museum’s collection numbers over 160,000 exhibits.

“The very word ‘Treasury’ needs no explanation. Everyone who comes here will surely see something they have never seen before and perhaps even heard nothing about. What are childhood and national culture? What connection exists between them, between beauty, intelligence, and happiness? At the root of it all are always children and parents. I often say that smart parents make for happy children.

¹¹ Fig. 1. Round table on the Opening Ceremony of the “Treasury” author’s project at the “Russia” National Centre / Photo Bank of the “Russia” National Center : site. – URL: https://russia.ru/photobank/kruglyi-stol-po-torzestvennomu-otkrytiiu-avtorskogo-proekta-sokrovishhnica-v-nacionalnom-centre-rossiia?ysclid=mph0a4mof2767814256&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (date of access: 02.06.2026).

And happy children are well-raised, develop into wise parents and in turn bring happiness to their own families. This is a natural life cycle that has always existed and cannot be canceled. Much depends on the parents. School and everything else are subsequent factors. The family comes first”, noted V.F. Maksimovich.

“If you ask a hundred people what a toy is, the answer will be obvious: it’s something children play with. And that is, of course, true. A child comes into this world quite small and some of the first objects he or she sees next to him, along with his mother’s face leaning over him, are toys – hanging ones, funny ones, ones that make sound. A toy accompanies us throughout our lives. It seems like a simple ‘trinket’, but that is not actually the case. A huge number of adults, serious people, have pondered what role a toy plays in human life in general, not just a child’s. Because it accompanies us throughout our lives – albeit in other forms, as souvenirs, elements of interior decor, keepsakes. But it always remains nearby”, believes L.M. Vanyushkina.

S.A. Tikhomirov emphasized that the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram is also “a space for scientific research, where the attribution of objects, their history and the people associated with their creation and existence are important. It’s a kind of ‘detective work’ when we find out where an object came from and how it ended up in the collection. Many items are still insufficiently studied. Therefore, the museum becomes not only a space for adult scientific discoveries but also a space for students who can engage in real research”.

At the “Treasury” exhibition, one can see the results of the renovation of historical toys from the collection of the Art and Pedagogical Toy Museum named after N.D. Bartram, executed by students of the Sergiev Posad Institute of Toys (Fig. 2¹²). Students and staff of the Sergiev Posad Institute of Toys, as well as the museum, participated in both the round table discussion and the opening of the exhibition project.

Fig. 2. Opening exhibition for the exhibition project “Treasury” at the National Center “Russia”

¹² Figs. 2-5. Opening of the “Treasury” author’s project / Photo Bank of the “Russia” National Center : site. – URL: <https://russia.ru/photobank/otkrytie-avtorskogo-proekta-sokrovishhnica> (date of access: 02.06.2026).

Fig. 3. The Icebreaker “Krasin” and the Sailor doll: restored replicas from the late 19th – early 20th centuries

“The opening of the ‘Treasury’ was made possible by the efforts of the National Center ‘Russia’, which has implemented such a project in our country for the first time. Everything you will see here is unique work. Especially the stand that showcases the peoples of Russia. These are works created entirely by hand. And it is very important that not only is the toy shown as an object, but also the highest aesthetic quality of its design”, emphasized V.F. Maksimovich, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor and president of the

Russian university of traditional art crafts [2].

Visitors to the National Center “Russia” can see the results of the renovation of original museum exhibits from the museum's collection. Among them are: the doll “Matros (Sailor)” (Fig. 3) – an original from the late 19th – early 20th century, which came from the Alexander Palace, “Tatarka (Tatar women)” – an original porcelain toy from the beginning of the 20th century, made in Germany, the doll “Boyarynya” (Noblewoman). A separate block of the exposition is dedicated to renovations of works by the Khudozhestvennaya Igrushka artel (Artistic toy workshop, Moscow, 1950–1959), based on the originals by sculptor Elena Evgeniyevna Borisova (1889–1976), who devoted her life to creating toys. Also presented are “Doll in a velvet dress”, “Doll in a straw hat”, as well as ethnographic series like “Ossetian woman”, “Komi girl”, “Udmurt woman” and sets such as “Development of the North” (Fig. 4) and “Nenets chum”.

Special attention is given to the renovation of dolls in national costumes; thus, the exhibition tells visitors about the diversity of Russia’s peoples. [2] (Fig. 5).

Fig. 4. Toy Set “Development of the North”

Fig. 5. Dolls in the national costumes of the USSR republics

References

1. V ramkax proekta «Sokrovishhnicza» e`ksperty` obsudili rol` igrushki kak chasti kul`turnogo koda // Novosti Nacional`nogo centra «Rossiya» : sajt. – URL: https://russia.ru/news/v-ramkax-proekta-sokrovishhnica-eksperty-obsudili-rol-igruski-kak-casti-kulturnogo-koda?ysclid=mpgz6nvk4z539441068&utm_source=vshni.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=vshni.ru&utm_referrer=vshni.ru (data obrashheniya: 01.06.2026).
2. «Sokrovishhnicza» otkry`las` v Nacional`nom centre «Rossiya» // Novosti Nacional`nogo centra «Rossiya» : sajt. – URL: <https://russia.ru/news/sokrovishhnica-otkrylas-v-nacionalnom-centre-rossiia> (data obrashheniya: 02.06.2026).

Солопова А.А., 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, д. 14, корп. 2; e-mail: cemetery.151@mail.ru

Solopova A.A., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhahalil' str., 14, building 2; e-mail: cemetery.151@mail.ru

Дронова Н.Д., доктор технических наук, доцент, член Союза художников России, профессор 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: dronovanona@mail.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the Union of Artists of Russia, professor, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhahalilya str., 14, bldg. 2; e-mail: dronovanona@mail.ru.

**Итоги VI Международного форума студентов, аспирантов,
молодых ученых «Культура России в XXI веке:
прошлое в настоящем, настоящее в будущем»
Outcomes of the VI International Forum of students, postgraduates
and young scientists «Culture of Russia in the 21st century:
past in the present, present in the future»**

Аннотация. Статья посвящена обзору итогов двухдневного VI Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», состоявшегося в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов. В центре дискуссий оказались вопросы сохранения аутентичности традиционных художественных промыслов, художественно-технологических инноваций при создании произведений данного вида искусства, а также роль студенческой науки и межфилиального сотрудничества в подготовке нового поколения художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: международный форум, студенческие научные исследования, традиционные художественные промыслы, научно-исследовательская деятельность, студенческое научное объединение, Российский университет традиционных художественных промыслов, Институт традиционного прикладного искусства.

Abstract. The article reviews the outcomes of the two-day VI International Forum of students, postgraduates and young scientists “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”, held at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts. The discussions centered on issues of preserving the authenticity of traditional art crafts, artistic and technological innovations in creating works of this type of art, as well as the role of student science and inter-branch cooperation in training a new generation of traditional applied art artists.

Keywords: international forum, student scientific research, traditional art crafts, research activities, student scientific association, Russian university of traditional art crafts, Institute of traditional applied arts.

VI Международный форум «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», прошедший 9-10 июня 2026 г. в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов, стал значимым событием в жизни профессионального сообщества. Форум зарекомендовал себя как уникальная молодёжная дискуссионная площадка, объединившая студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей-художников из разных регионов России.

Официальное открытие форума было ознаменовано исполнением Государственного гимна Российской Федерации. С приветственным словом к участникам обратились: Валентина Фёдоровна Максимович, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, президент Российского университета традиционных художественных промыслов; Ольга Петровна Рыбникова, кандидат педагогических наук, ректор Российского университета традиционных художественных промыслов; Ольга Владимировна Федотова, кандидат педагогических наук, директор Института традиционного прикладного искусства (рис. 1¹³).

Приветственные адреса участникам форума направили: сенатор Российской Федерации Н.С. Кувшинова; генеральный директор АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи» И.А. Озолин, генеральный директор ООО «Жостовская фабрика» А.А. Климачев, директор Государственного музея Холуйского искусства М.В. Мамина.

Мероприятие привлекло внимание международных партнёров: приветственные обращения поступили от Русского дома науки и культуры в Париже, Высшего института искусств им. Мори Канте (Республика Гвинея), Ассоциации «Болгарский центр коклюшечного и игольного кружевоплетения», Монгольского национального университета культуры и искусств.

¹³ Рис. 1-16. Фото из архива Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 1. Открытие VI Международного форума «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»

В приветственном обращении С.В. Жилина, и. о. руководителя Представительства во Франции Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству отметила многолетний успешный опыт экспонирования работ студентов Российского университета традиционных художественных промыслов в Русском доме науки и культуры в Париже, подчеркнув, что ежегодные выставки вызывают неизменный интерес у французской аудитории и соотечественников. Она выразила уверенность, что результаты форума станут основой для последующей демонстрации произведений традиционных художественных промыслов во Франции, и пожелала участникам быть вовлечёнными в приумножение уникального культурного достояния России.

Доктор Фая Паскаль Иффоно, генеральный директор Высшего института искусств им. Мори Канте отметил, что Россия на протяжении 64 лет является для Республики Гвинея ключевым партнёром в сфере образования и науки. Он подчеркнул непрерывный академический обмен между странами и призвал участников стать «художниками развития» своих стран, а также заявил о намерении развивать партнёрство между Республикой Гвинея и Россией в области традиционных художественных промыслов.

На торжественной церемонии открытия форума было организовано музыкальное приветствие (рис. 2), включающее исполнение вокальных произведений и танцевальные номера.

Ключевым событием первого дня стало пленарное заседание «Научные исследования в области традиционных художественных промыслов» (модераторы: С.А. Тихомиров, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе Российского университета традиционных художественных промыслов и О.В. Федотова, кандидат педагогических наук, доцент, директор

Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала РУТХП).

С докладами выступили: С.А. Тихомиров («Студенческое научное исследование в области традиционных художественных промыслов: основные параметры»), обозначивший ориентиры для научной работы обучающихся (рис. 3); О.В. Федотова («Институт традиционного прикладного искусства: сохраняя прошлое, создаем будущее»), подчеркнувшая преемственность традиций и инновационное развитие образовательного учреждения.

Рис. 2. Музыкальное приветствие участников и гостей форума

П.Е. Серов, кандидат педагогических наук, член Союза художников России, куратор Студенческого научного общества, рассказал о перспективах его развития; М.А. Салтанов, кандидат педагогических наук, директор Федоскинского института, раскрыл специфику проведения мастер-классов по видам традиционных художественных промыслов для зарубежной аудитории.

Рис. 3. Выступление С.А. Тихомирова на пленарном заседании VI Международного форума «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»

Ярким акцентом стало дефиле «Единство традиций», наглядно продемонстрировавшее красоту художественного кружевоплетения, художественной вышивки и художественной росписи ткани (рис. 4, 5), в рамках которого были представлены выпускные квалификационные и учебные работы студентов филиалов университета.

Вторая часть пленарного заседания была посвящена непосредственно студенческим исследованиям. Доклады представили: Е. Гутарова, Е. Федорова, Е. Кобякова, У. Константюк, которые показали высокий уровень научно-исследовательской подготовки и широкий спектр осмысляемых научных проблем: от реновации галичского кружевоплетения и применения

титана в ювелирном деле до динамики изменения колорита в федоскинской миниатюре и анализа творчества художника Н.Д. Буторина в контексте развития анималистического жанра в косторезном искусстве.

Рис. 4, 5. Дефиле «Единство традиций»

Пленарное заседание задало высокий академический тон всему форуму и выявило ключевые векторы развития студенческой науки в области традиционных художественных промыслов: методологическое сопровождение исследований, институциональная поддержка молодёжных инициатив, практико-ориентированный подход и международное измерение популяризации традиционного прикладного искусства.

В дни форума работали многочисленные выставки, позволившие участникам оценить богатство и разнообразие традиционных художественных промыслов: «Образ столицы в декоративной росписи “московское письмо”»; «Художественная вышивка: от замысла – к проекту»; серия выставок лаковой миниатюрной живописи, объединившая работы студентов из Холуя, Федоскино, Мстёры, экспозиция «Россия в веках» Сергиево-Посадского института игрушки, а также постоянные экспозиции живописных, графических и дипломных работ Института традиционного прикладного искусства. Выставочное пространство форума стало своеобразной энциклопедией истории и современного состояния традиционных художественных промыслов России (рис. 6, 7).

Первый день форума завершился насыщенной культурно-образовательной программой. Был проведен творческий квиз «Седьмое чувство» (рис. 8). Под руководством заведующего кафедрой рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидата искусствоведения Н.Г. Кузнецова состоялся межрегиональный художественно-творческий конкурс графического наброска. Участники соревновались в мастерстве быстрого рисунка фигуры натурщика в русском национальном костюме (рис. 9). Параллельно для гостей

форума была организована пешеходная экскурсия-прогулка по Москве «А я иду, шагаю по Москве...» (рис. 10).

Рис. 6, 7. Выставки VI Международного форума «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем»

Рис. 8. Квиз «Седьмое чувство»

Рис. 9. Межрегиональный художественно-творческий конкурс графического наброска

Рис. 10. Пешеходная экскурсия-прогулка по Москве «А я иду, шагаю по Москве...»

Второй день форума стал кульминацией масштабного научно-образовательного и художественно-творческого события. В нём полностью раскрылся практический и дискуссионный потенциал форума, объединив работу трех тематических площадок, серию мастер-классов «Город художников» и торжественную церемонию закрытия с концертной программой и традиционным московским чаепитием в летнем саду Московского филиала.

Дискуссионная площадка «Уникальные традиционные художественные промыслы – уникальная система непрерывного профессионального образования» стала центральным местом обсуждения педагогических и методических аспектов подготовки художников традиционных промыслов (модераторы: С.А. Тихомиров и Ю.И. Кривоzubова, кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института традиционного прикладного искусства).

Ключевые доклады на этой площадке были представлены аспирантами и преподавателями Российского университета традиционных художественных промыслов. А.А. Муравьёва затронула проблемы сохранения богородской резьбы, предложив переход от традиционных покрытий деревянных произведений искусства к современным технологическим решениям, обеспечивающих их сохранность и подчеркивающих используемые авторами художественные приемы и решения; А.В. Гульченко обосновал проектирование как системообразующий фактор в подготовке художников-ювелиров; Д.С. Пузырёв осветил специфику правовой подготовки будущих ювелиров в системе среднего профессионального образования – тема, приобретающая особую актуальность в контексте защиты авторских прав и коммерциализации произведений традиционных художественных промыслов; Т.С. Пирогова представила исследование о роли художественной вышивки как факторе развития современной моды, выявив сочетание традиций и актуальных тенденций.

Высокий интерес вызвали выступления, посвященные региональным аспектам культурного наследия: Ю.Н. Данилова раскрыла значение орнамента в мстёрской лаковой миниатюре как культурного кода (рис. 11). Завершили работу секции доклады М.Ю. Малышева об основоположнике холуйской лаковой миниатюры В.Д. Пузанове-Молеве, И.С. Калмакова о становлении среднего профессионального образования в области нижнетагильской росписи, А.С. Субачева об эволюции декоративной росписи «московское письмо», О.В. Литвиненко о повышении квалификации педагогов изобразительного искусства как научной проблеме. Работа площадки завершилась презентацией студенческих докладов Е. Подкиной, Е. Кореновой и П. Комиссаровой, что подчеркнуло преемственность научно-исследовательской деятельности в университете между молодыми учеными, аспирантами и студентами.

Рис. 11. Выступление
Ю.И. Даниловой на
дискуссионной площадке
«Уникальные традиционные
художественные промыслы –
уникальная система
непрерывного
профессионального
образования»

Дискуссионная площадка «Традиционные художественные промыслы России: история, образы, интерпретация традиций» (модераторы: П.Е. Серов и Е.В. Лакарова, кандидат химических наук, доцент, заместитель директора по учебной работе Института традиционного прикладного искусства) была посвящена искусствоведческим и культурологическим аспектам. На площадке выступали студенты Российского университета традиционных художественных промыслов и филиалов. Центральной темой стала вариативность интерпретации традиционных образов в современном традиционном прикладном искусстве (рис. 12).

Рис. 12. Дискуссионная площадка «Традиционные художественные промыслы России: история, образы, интерпретация традиций»

Дискуссионная площадка «Уникальные художественные промыслы: культурный код, наследие, стиль» под руководством Н.Г. Кузнецова и О.Н. Платоновой, кандидата технических наук, доцента кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства, отличалась междисциплинарностью и обращением к широкому культурному контексту. Доклады были представлены студентами из Санкт-Петербурга, Москвы, Мстёры, Сергиева Посада и Богородского.

Кульминацией практической части форума стал масштабный художественно-творческий марафон «Город художников», в рамках которого одновременно работали мастер-классы по различным видам традиционных художественных промыслов: «Маков цвет» – декоративная роспись «московское письмо»; «Золотые завитки» – холуйская лаковая миниатюрная живопись; цветок мака в технике жостовской росписи; «Сканные узоры» – техника декоративного оформления федоскинской лаковой миниатюры; «Традиционные ростовские цветы» – ростовская финифть; «В мире палехской сказки» – палехская лаковая миниатюрная живопись; «Кольцо с элементами декоративной чеканки» – основы ювелирного дела; «Медведь-карандашница» – богородская художественная резьба; «Галичское кружево» – художественное кружевоплетение; изготовление современной женской блузы в традиционной сканной многопарной технике плетения; «Роспись розы» – художественная роспись ткани; «Изготовление подстаканника в технике художественной вышивки “олонецкое шитье”»; «Веснянка» – создание текстильной куклы (рис. 13, 14).

Рис. 13, 14. «Город художников»: мастер-классы по видам традиционных художественных промыслов

Разнообразие и высокий уровень проведения мастер-классов стали возможны благодаря слаженной работе студентов, преподавателей и руководителей Российского университета традиционных художественных промыслов. «Город художников» позволил каждому участнику унести с собой не только новые знания, но и созданное собственными руками небольшое произведение.

Финальным аккордом форума стало торжественное подведение итогов и концертная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Мероприятие превратилось в яркий музыкальный диалог, объединивший участников и гостей форума в атмосфере творчества и дружеского общения. В концерте приняли участие студенты Российской академии музыки им. Гнесиных под руководством доцента кафедры баяна и аккордеона А.А. Гатаулина (рис. 15), а также молодые артисты хореографического коллектива «Вдохновение» под руководством Е.О. Горелик (рис. 16) и обучающиеся Института традиционного прикладного искусства.

Рис. 15. Выступление студентов
Российской академии музыки им. Гнесиных»

Рис. 16. Выступление
хореографического коллектива
«Вдохновение»

Завершился форум символичным и очень душевным событием – «Московским чаепитием» в летнем саду Института. В атмосфере неформального общения участники обменялись впечатлениями, подвели личные итоги двух насыщенных дней, поделились планами на будущее, обсудили возможности совместных проектов и обменялись контактами.

VI Международный форум «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» завершил свою работу, подтвердив высокий интерес профессионального сообщества к вопросам сохранения и актуализации традиционных художественных промыслов. За два дня было заслушано более 60 докладов, проведено 13 мастер-классов, организовано 11 тематических выставок, объединивших участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Сергиева Посада, Мстёры, Холуя, Федоскино и Богородского. Форум наглядно продемонстрировал свою состоятельность как уникальной молодёжной дискуссионной площадки, доказав, что Российский университет традиционных художественных промыслов успешно выстраивает горизонтальные связи между своими филиалами, создавая единое научно-образовательное пространство для студентов и молодых учёных. Участники форума, прежде всего молодое поколение будущих художников, обозначили ключевые векторы развития традиционных художественных промыслов: сохранение традиций этого вида искусства через их научное осмысление, внедрение инновационных подходов в художественно-технологические решения при создании авторских произведений, осмысление профессионального опыта художников и педагогов – носителей традиционных художественных промыслов, формирование устойчивой профессиональной идентичности. Мероприятие стало важным шагом в консолидации студенческого научного потенциала, укреплении межфилиального сотрудничества и вовлечении талантливой молодёжи в решение стратегических задач сохранения культурного наследия России.

Solopova A.A., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhalil' str., 14, building 2; e-mail: cemetery.151@mail.ru

Dronova N.D., doctor of technical sciences, associate professor, member of the Union of Artists of Russia, professor, Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhalilya str., 14, bldg. 2; e-mail: dronovanona@mail.ru.

Outcomes of the VI International Forum of students, postgraduates and young scientists “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”

Abstract. The article reviews the outcomes of the two-day VI International Forum of students, postgraduates and young scientists “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”, held at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts. The discussions centered on issues of preserving the authenticity of traditional art crafts, artistic and technological innovations in creating works of this type of art, as well as the role of student science and inter-branch cooperation in training a new generation of traditional applied art artists.

Keywords: international forum, student scientific research, traditional art crafts, research activities, student scientific association, Russian university of traditional art crafts, Institute of traditional applied arts.

The VI International Forum “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”, held on June 9-10, 2026, at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, became a significant event in the life of the professional community. The forum has established itself as a unique youth discussion platform, bringing together students, postgraduates, young scientists and artist-teachers from various regions of Russia.

The official opening of the forum was marked by the performance of the State Anthem of the Russian Federation. Welcoming speeches were delivered to the participants by: Valentina Fyodorovna Maksimovich, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, laureate of the Government Prize of the Russian Federation in the field of education, president of the Russian university of traditional art crafts; Olga Petrovna Rybnikova, candidate of pedagogical sciences, rector of the Russian university of traditional art crafts; Olga Vladimirovna Fedotova, candidate of pedagogical sciences, director of the Institute of traditional applied arts (Fig. 1¹⁴).

¹⁴ Figs. 1-16. Photo from the archive of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

Welcoming addresses to the forum participants were sent by: senator of the Russian Federation N.S. Kuvshinova; general director of JSC “Fedoskino factory of miniature painting” I.A. Ozolin; general director of LLC “Zhostovo factory” A.A. Klimachyov; director of the State museum of Kholuy Art M.V. Mamina.

Fig. 1. Opening of the VI International Forum “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”

The event attracted the attention of international partners: welcoming messages were received from the Russian House of science and culture in Paris, the Higher Institute of arts named after Mory Kanté (Republic of Guinea), the Association “Bulgarian center for bobbin and needle lace making” and the Mongolian National University of culture and arts.

In her welcoming address, S.V. Zhilina, acting head of the Representative Office in France of the Federal Agency for the affairs of the commonwealth of independent states, compatriots living abroad and international humanitarian cooperation, noted the many years of successful experience in exhibiting the works of students from the Russian university of traditional art crafts at the Russian House of science and culture in Paris. She emphasized that the annual exhibitions consistently generate great interest among the French audience and compatriots. She expressed confidence that the results of the forum would serve as a foundation for the subsequent demonstration of works of traditional art crafts in France and wished the participants to remain engaged in enriching Russia’s unique cultural heritage.

Dr. Faya Pascal Iffono, director general of the Higher Institute of arts named after Mory Kanté, noted that for 64 years Russia has been a key partner for the Republic of Guinea in the fields of education and science. He highlighted the continuous academic exchange between the two countries and called on the participants to become “artists of development” for their own countries. He also stated his intention to further develop the partnership between the Republic of Guinea and Russia in the field of traditional art crafts.

At the solemn opening ceremony of the forum, a musical welcome was organized (Fig. 2), which included the performance of vocal pieces and dance numbers.

The key event of the first day was the plenary session “Scientific research in the field of traditional art crafts”. The session was moderated by: S.A. Tikhomirov, candidate of culturology, associate professor, vice-rector for research at the Russian university of traditional art crafts and O.V. Fedotova, candidate of pedagogical sciences, associate professor, director of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts.

Fig. 2. The musical welcome for the forum participants and guests

The following reports were presented: S.A. Tikhomirov (“Student scientific research in the field of traditional art crafts: key parameters”), who outlined the guidelines for students’ academic work (Fig. 3); O.V. Fedotova (“The Institute of traditional applied arts: preserving the past, creating the future”), who emphasized the continuity of traditions and the innovative development of the educational institution; P.Ye. Serov, candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia and curator of the Student scientific society, who spoke about the prospects for its development; M.A. Saltanov, candidate of pedagogical sciences and director of the Fedoskino Institute, who revealed the specifics of conducting masterclasses on various types of traditional art crafts for a foreign audience.

Fig. 3. S.A. Tikhomirov’s speech at the plenary session of the VI International Forum “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”

A vibrant highlight was the “Unity of traditions” fashion show, which vividly demonstrated the beauty of artistic lace making, artistic embroidery and artistic

fabric painting (Figs. 4, 5). The runway featured graduation projects and coursework by students from the university's branches.

Figs. 4, 5. "Unity of traditions" fashion show

The second part of the plenary session was dedicated directly to student research. The following reports were presented: E. Gutarova, E. Fyodorova, E. Kobyakova and U. Konstantyuk, who demonstrated a high level of research preparation and a wide spectrum of scientific problems being addressed, ranging from the renovation of Galich lace-making and the use of titanium in jewelry to the dynamics of color changes in Fedoskino miniature painting and an analysis of the work of artist N.D. Butorin in the context of the development of the animalistic genre in bone carving.

The plenary session set a high academic tone for the entire forum and identified key vectors for the development of student science in the field of traditional art crafts: methodological support for research; Institutional support for youth initiatives; A practice-oriented approach; The international dimension of promoting traditional applied arts.

During the forum days, numerous exhibitions were held, allowing participants to appreciate the richness and diversity of traditional art crafts: "The image of the capital in the decorative painting 'Moscow Letter'", "Artistic embroidery: from concept to project", a series of exhibitions of lacquer miniature painting, which united works by students from Kholuy, Fedoskino and Mstyora, the exposition "Russia through the ages" from the Sergiev Posad Toy Institute as well as the permanent exhibitions of paintings, graphics and graduation works of the Institute of traditional applied arts.

The exhibition space of the forum became a kind of encyclopedia of the history and contemporary state of Russia's traditional art crafts (Figs. 6, 7).

The first day of the forum concluded with a rich cultural and educational program. A creative quiz titled "The seventh sense" (Fig. 8) was held. Under the guidance of N.G. Kuznetsov, head of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts and candidate of art history, an

interregional artistic and creative competition of graphic sketches took place. Participants competed in the skill of quick drawing of a model in a Russian national costume (Fig. 9). Concurrently, a walking tour around Moscow titled “And I’m walking, strolling through Moscow...” was organized for the forum guests (Fig. 10).

Figs. 6, 7. The exhibitions of the VI International Forum “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future”

Fig. 8. “The seventh sense” quiz

Fig. 9. The Interregional artistic and creative competition of graphic sketches

Fig. 10. The walking tour around Moscow “And I’m walking, strolling through Moscow...”

The second day of the forum culminated in a large-scale scientific, educational, and artistic event. It fully revealed the practical and discursive potential of the forum, uniting the work of three thematic platforms, a series of master classes titled “City of Artists” and a closing ceremony featuring a concert program and a traditional Moscow tea party in the summer garden of the Moscow branch.

The discussion platform “Unique traditional art crafts – a unique system of continuous professional education” became the central place for discussing the pedagogical and methodological aspects of training artists in traditional art crafts. The session was moderated by S.A. Tikhomirov and Yu.I. Krivozubova, candidate of pedagogical sciences and deputy director for academic and educational work at the Institute of traditional applied arts.

Key reports at this platform were presented by postgraduate students and teachers of the Russian University of Traditional Art Crafts: A.A. Muravyova addressed the issues of preserving Bogorodsk wood carving, proposing a transition from traditional coatings for wooden artworks to modern technological solutions that ensure their preservation and highlight the artistic techniques and solutions used by the authors; A.V. Gul’chenko justified design as a system-forming factor in the training of jewelry artists; D.S. Puzyryov highlighted the specifics of legal training for future jewelers within the secondary vocational education system – a topic that is gaining particular relevance in the context of copyright protection and the commercialization of works of traditional art crafts. T.S. Pirogova presented research on the role of artistic embroidery as a factor in the development of modern fashion, identifying a combination of traditions and current trends.

The presentations dedicated to the regional aspects of cultural heritage generated significant interest. Yu.N. Danilova revealed the significance of ornamentation in Mstyora lacquer miniatures as a cultural code (Fig. 11). The section’s work was concluded with reports by: M.Yu. Malyshev on the founder of Kholuy lacquer miniatures, V.D. Puzanov-Molev, I.S. Kalmakov on the establishment of secondary vocational education in the field of Nizhny Tagil painting, A.S. Subachyov on the evolution of the decorative painting style known as “Moscow Letter”, O.V. Litvinenko on the advanced training of fine arts teachers as a scientific problem. The platform’s activities concluded with a presentation of student reports by E. Podkina, E. Koreneva and P. Komissarova, which emphasized the continuity of research activities at the university between young scientists, postgraduate students and students.

The discussion platform “Traditional art crafts of Russia: history, images, interpretation of traditions” (moderators: P.Ye. Serov and E.V. Lakarova, candidate of chemical sciences, associate professor, deputy director for academic affairs at the

Fig. 11. Yu.N. Danilova’s speech at the discussion platform “Unique traditional art crafts – a unique system of continuous professional education”

Institute of traditional applied arts) was dedicated to art history and cultural studies aspects. Students from the Russian university of traditional art crafts and its branches presented at this platform. The central theme was the variability of interpreting traditional images in contemporary traditional applied art (Fig. 12).

Fig. 12. The discussion platform “Traditional art crafts of Russia: history, images, interpretation of traditions”

The discussion platform “Unique art crafts: cultural code, heritage, style”, led by N.G. Kuznetsov and O.N. Platonova, candidate of technical sciences, associate professor of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts, was distinguished by its interdisciplinary approach and engagement with a broad cultural context. Reports were presented by students from Saint Petersburg, Moscow, Mstyora, Sergiev Posad and Bogorodsk.

The culmination of the forum’s practical part was the large-scale artistic and creative marathon “City of Artists”, during which master classes on various types of traditional art crafts were held simultaneously: “Poppy flower” – decorative painting in the “Moscow Letter” style; “Golden curls” – Kholuy lacquer miniature painting; The poppy flower in the technique of Zhostovo painting; “Scanned patterns” – decorative technique of Fedoskino lacquer miniature; “Traditional Rostov flowers” – Rostov enamel (finift); “In the World of Palekh fairy tales” – Palekh lacquer miniature painting; “Ring with elements of decorative chasing” – basics of jewelry making; “Bear pencil holder” – Bogorodsk wood carving; “Galich Lace” – artistic lace making; Creation of a modern women’s blouse in the traditional filigree multi-weave technique; “Rose painting” – artistic fabric painting; “Making a glass holder in the technique of artistic embroidery ‘Olonets sewing’”; “Vesnyanka” – creation of a textile doll (Figs. 13, 14).

The diversity and high level of the master classes were made possible by the coordinated efforts of students, teachers and administrators of the Russian university of traditional art crafts. The “City of Artists” marathon allowed each participant to take away not only new knowledge but also a small work of art created with their own hands.

Figs. 13, 14. “City of Artists”: master classes on various types of traditional art crafts

The final chord of the forum was the solemn summing up of the results and the concert program “How Great That We Are All Here Today”. The event turned into a vibrant musical dialogue, uniting the forum’s participants and guests in an atmosphere of creativity and friendly communication. The concert featured performances by students of the Gnesins Russian academy of music under the direction of associate professor of the accordion and bayan department, A.A. Gataullin (Fig. 15), as well as young artists from the “Vdokhnovenie” (Inspiration) choreographic collective under the leadership of E.O. Gorelik (Fig. 16) and students of the Institute of traditional applied arts.

Fig. 15. The performances by the students of the Gnesins Russian academy of music

Fig. 16. The performances by the choreographic collective “Vdokhnovenie”

The forum concluded with a symbolic and heartfelt event – a “Moscow tea party” in the summer garden of the Institute. In an atmosphere of informal communication, participants exchanged impressions, summarized their personal outcomes from the two eventful days, shared future plans, discussed opportunities for joint projects and exchanged contacts.

The VI International Forum “Culture of Russia in the 21st century: past in the present, present in the future” has successfully concluded, confirming the high interest of the professional community in the issues of preserving and updating traditional art crafts. Over the two days, more than 60 reports were heard, 13 master classes were conducted and 11 thematic exhibitions were organized, uniting

participants from Moscow, Saint Petersburg, Ryazan, Sergiev Posad, Mstyora, Kholuy, Fedoskino and Bogorodsk. The forum has vividly demonstrated its viability as a unique youth discussion platform, proving that the Russian university of traditional art crafts is successfully building horizontal connections between its branches, creating a unified scientific and educational space for students and young scientists. The forum participants, primarily the young generation of future artists, outlined the key vectors for the development of traditional art crafts: preservation of the traditions of this art form through their scientific understanding, introduction of innovative approaches in artistic and technological solutions when creating original works, comprehension of the professional experience of artists and teachers – the bearers of traditional art crafts, formation of a stable professional identity. The event became an important step in consolidating student scientific potential, strengthening inter-branch cooperation and involving talented youth in solving the strategic tasks of preserving Russia's cultural heritage.

Тихомиров С.А., кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, профессор 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, professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: nauka_vshni@mail.ru

**Традиционные художественные промыслы как великолепие
художественного наследия России: уроки единства
Traditional art crafts as the splendor of Russia's artistic heritage:
lessons of unity**

Аннотация. 17 апреля 2026 года в Научном центре РАО прошёл круглый стол «Традиционные художественные промыслы как великолепие художественного наследия России: уроки единства» в рамках V Международной ассамблеи «Уроки единства». В ходе мероприятия были представлены доклады о общероссийской и международной миссии вуза миссии и векторах развития Российского университета традиционных художественных промыслов, обсуждены вызовы и перспективы научно-исследовательской деятельности, специфика музейно-выставочных пространств, успешные кейсы профориентационной работы и опыт международных мастер-классов. Особое внимание было уделено анализу сотрудничества Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи с ООО «Жостовская фабрика» и опыту приобщения школьников к традиционным художественным промыслам.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, научно-исследовательская деятельность, музейно-выставочные пространства, профориентация, международные мастер-классы.

Abstract. On April 17, 2026, at the Scientific center of the Russian academy of education, a round table discussion titled “Traditional art crafts as the splendor of Russia's artistic heritage: lessons of unity” was held as part of the V International Assembly “Lessons of Unity”. During the event, reports were presented on the all-Russian and international mission of the university, as well as on the development vectors of the Russian university of traditional art crafts. Challenges and prospects of research activities, the specifics of museum and exhibition spaces, successful cases of career guidance work and the experience of international master classes were discussed. Particular attention was paid to the analysis of cooperation between the Fedoskino institute of lacquer miniature painting and LLC “Zhostovo Factory”, as well as to the experience of introducing schoolchildren to traditional art crafts.

Keywords: traditional art crafts, research activities, museum and exhibition spaces, career guidance, international masterclasses.

17 апреля 2026 года в Научном центре Российской академии образования, открытом на базе Российского университета традиционных художественных промыслов (РУТХП), состоялся круглый стол «Традиционные художественные промыслы как великолепие художественного наследия России: уроки единства».

Круглый стол проходил в рамках V Международной ассамблеи «Уроки единства», организованной РАО и нацеленной на научно-педагогическое осмысление исторического опыта формирования национального единства России, выработку современных образовательных подходов к формированию и развитию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию гармонично развитой личности гражданина многонационального государства, солидарного и ответственного за судьбу страны.

Выступление президента Российского университета традиционных художественных промыслов, академика РАО, доктора педагогических наук, профессора В.Ф. Максимович (рис. 1¹⁵), посвященное осмыслению общероссийской и международной миссии вуза, реализуемой в неразрывном единстве, и доклад ректора вуза, кандидата педагогических наук О.П. Рыбникова, обозначившей векторы развития университета до 2036 года, стали теоретической рамкой для остальных спикеров круглого стола.

Рис. 1. Президент Российского университета традиционных художественных промыслов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор В.Ф. Максимович

Рис. 2. Ректор Российского университета традиционных художественных промыслов, кандидат педагогических наук О.П. Рыбникова

Российский университет традиционных художественных промыслов и филиалы – сложно организованная система, устойчивость и развитие которой определяют единая концепция и подходы к организации образовательной,

¹⁵ Рис. 1-4. Фото из архива Российского университета традиционных художественных промыслов.

научной, художественно-творческой, музейно-выставочной, международной и иных видов деятельности.

В ходе круглого стола обсуждались вызовы и перспективы развития научно-исследовательской деятельности (проректор по научной работе, канд. культурологии, доц. С.А. Тихомиров), специфика музейно-выставочных пространств университета (зав. кафедрой истории искусств, д. пед. наук, доц. Л.М. Ванюшкина) (рис. 3). Были представлены успешные кейсы профориентационной деятельности (директор Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала РУТХП, канд. юрид. наук, доц. В.М. Наумов) (рис. 4) и опыт проведения международных мастер-классов (преподаватель Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала РУТХП Е.С. Евдокимова) в области богородской художественной резьбы по дереву.

Рис. 3. Выступление с докладом заведующего кафедрой истории искусств, доктора педагогических наук, доцента Л.М. Ванюшкиной

Рис. 4. Выступление с докладом директора Богородского института художественной резьбы по дереву, кандидата юридических наук, доцента В.М. Наумова

Завершали круглый стол выступления, посвященные анализу опыта совместной деятельности Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи (ФИЛМЖ) и профильного предприятия ООО «Жостовская фабрика», итогом которой стал первый в России выпуск художников жостовской декоративной росписи, получивших высшее образование (директор ФИЛМЖ РУТХП, канд. пед. наук М.А. Салтанов), а также успешный опыт приобщения школьников к традиционным художественным промыслам на базе Детской художественной академии «Росток» (директор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала РУТХП, канд. пед. наук Е.И. Семёнова).

Программа круглого стола была насыщенной, выступления вызвали оживленные дискуссии, а само мероприятие позволило сотрудникам Российского университета традиционных художественных промыслов и филиалов представить лучшие практики и обменяться опытом, что, несомненно, будет способствовать реализации общероссийской и международной миссии университета как единого целого.

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

Traditional art crafts as the splendor of Russia's artistic heritage: lessons of unity

Abstract. On April 17, 2026, at the Scientific center of the Russian academy of education, a round table discussion titled “Traditional art crafts as the splendor of Russia's artistic heritage: lessons of unity” was held as part of the V International Assembly “Lessons of Unity”. During the event, reports were presented on the all-Russian and international mission of the university, as well as on the development vectors of the Russian university of traditional art crafts. Challenges and prospects of research activities, the specifics of museum and exhibition spaces, successful cases of career guidance work and the experience of international master classes were discussed. Particular attention was paid to the analysis of cooperation between the Fedoskino institute of lacquer miniature painting and LLC “Zhostovo Factory”, as well as to the experience of introducing schoolchildren to traditional art crafts.

Keywords: traditional art crafts, research activities, museum and exhibition spaces, career guidance, international masterclasses.

On April 17, 2026, a round table titled “Traditional art crafts as the splendor of Russia's artistic heritage: lessons of unity” was held at the Scientific center of the Russian academy of education (RAE), established on the basis of the Russian university of traditional art crafts (RUTAC).

The round table was part of the V International Assembly “Lessons of Unity”, organized by the RAE. The assembly is aimed at the scientific and pedagogical comprehension of the historical experience of forming Russia's national unity, developing modern educational approaches to the formation and development of an all-Russian civic identity and educating a harmoniously developed personality of a citizen in a multinational state – one who is solidary and responsible for the country's fate.

The speech by the president of the Russian university of traditional art crafts, academician of the RAE, doctor of pedagogical sciences, professor V.F. Maksimovich (Fig. 1¹⁶), which was dedicated to understanding the university's all-Russian and international mission implemented in indissoluble unity, along with the report by the university's rector, candidate of pedagogical sciences O.P. Rybnikova, who outlined the university's development vectors until 2036, served as the theoretical framework for the other speakers at the round table.

¹⁶ Figs. 1-4. Photo from the archive of the Russian university of traditional art crafts.

Fig. 1. President of the Russian university of traditional art crafts, academician of the RAE, doctor of pedagogical sciences, professor V.F. Maksimovich

Fig. 2. Rector of the Russian university of traditional art crafts, candidate of pedagogical sciences O.P. Rybnikova

The Russian university of traditional art crafts (RUTAC) and its branches constitute a complex system whose stability and development are determined by a unified concept and approaches to organizing educational, scientific, artistic-creative, museum-exhibition, international and other types of activities.

During the round table, challenges and prospects for the development of research activities were discussed (vice-rector for research, candidate of culturology, associate professor S.A. Tikhomirov), as well as the specifics of the university's museum and exhibition spaces (head of the department of art history, doctor of pedagogical sciences, associate professor L.M. Vanyushkina) (Fig. 3). Successful cases of career guidance work were presented (director of the Bogorodskoye institute of artistic woodcarving – a branch of RUTAC, candidate of legal sciences, associate professor V.M. Naumov) (Fig. 4), along with experience in conducting international masterclasses (lecturer at the Bogorodskoye institute of artistic woodcarving – a branch of RUTAC E.S. Evdokimova) in the field of the Bogorodskoye artistic woodcarving.

Fig. 3. Presentation of a report by the head of the department of art history, doctor of pedagogical sciences, associate professor L.M. Vanyushkina

Fig. 4. Presentation of a report by the director of the Bogorodskoye institute of artistic woodcarving, candidate of legal sciences, associate professor V.M. Naumov

The round table was concluded by speeches dedicated to the analysis of the joint experience of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting and the specialized enterprise LLC “Zhostovo Factory”, which resulted in Russia’s first graduation of artists from the Zhostovo decorative painting school who received higher education (speaker: M.A. Saltanov, candidate of pedagogical sciences, director of the Fedoskino institute of lacquer miniature painting).

Also discussed was the successful experience of introducing schoolchildren to traditional art crafts at the Children’s Art Academy “Rostok” (speaker: E.I. Semyonova, candidate of pedagogical sciences, director of the Siberian institute of traditional applied arts – a branch of RUTAC).

The program of the round table was rich, the presentations sparked lively discussions and the event itself allowed the staff of the Russian university of traditional art crafts and its branches to present best practices and exchange experiences. This will undoubtedly contribute to the realization of the university’s all-Russian and international mission as a unified whole.

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, член Союза художников России, заведующий кафедрой рисунка и живописи ФГБОУ ВО «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 department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

**Межрегиональный художественно-творческий конкурс
графического наброска фигуры человека
Interregional artistic figure drawing competition**

В рамках VI Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем», прошедшего в Институте традиционного прикладного искусства – Московском филиале Российского университета традиционных художественных промыслов, состоялся ежегодный Межрегиональный художественно-творческий конкурс графического наброска фигуры человека. В конкурсе приняли участие студенты головного вуза и его филиалов.

Знания и навыки рисунка фигуры человека необходимы будущим художникам практически в каждом виде традиционных художественных промыслов; умение видеть и быстро передавать на бумаге пропорции, движение и характерные особенности человеческого тела важно как для будущих художников-миниатюристов, так и для студентов, изучающих конструирование и моделирование одежды с художественной вышивкой и художественным кружевоплетением.

Конкурс позволил оценить уровень профессиональных компетенций, связанных с передачей закономерностей пластической анатомии, пропорций и динамики человеческого тела в условиях ограниченного времени. По условиям конкурса соревнование проводилось в двух номинациях: зарисовка фигуры человека в русском национальном костюме (время исполнения – 45 мин) (рис. 1¹⁷, 2) и серия набросков фигуры человека в движении (4 наброска по 10 мин). Выполнение заданий конкурса потребовало от студентов демонстрации навыков конструктивного построения и передачи пропорций фигуры человека.

¹⁷ Рис. 1-6. Фото автора статьи.

Рис. 1, 2. Постановки с фигурой человека для выполнения конкурсного задания «Зарисовка фигуры человека в русском национальном костюме»

Оценку работ осуществляла экспертная комиссия: заведующий кафедрой рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов Н.Г. Кузнецов; директор Института традиционного прикладного искусства О.В. Федотова; директор Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи М.А. Салтанов; преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства Ю.И. Кривокубова; куратор студенческого научного объединения Российского университета традиционных художественных промыслов, доцент кафедры рисунка и живописи П.Е. Серов.

Для обеспечения объективности оценки конкурсных работ использовались следующие критерии: анатомическая достоверность и конструктивное построение, передача пропорций и масштабных соотношений в изображении фигуры человека, композиционное решение наброска в заданном формате и техничное исполнение работы с использованием различных графических материалов (карандаш, уголь, сепия, сангина).

Конкурс прошел в напряженной, но рабочей обстановке. Студенты с интересом и ответственностью отнеслись к работе над предложенными заданиями, продемонстрировав достаточно высокий уровень выполнения быстрых зарисовок и набросков фигуры человека (рис. 3-6).

По итогам конкурса были определены победители. Номинация «Зарисовка фигуры натурщика в русском народном костюме»: I место – Е.Р. Гутарова, магистрант 2 курса Российского университета традиционных художественных промыслов; II место – В.В. Кротова, студент 3 курса бакалавриата Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова; III место – Ю.Ю. Щербак, студент 2 курса бакалавриата Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.

Номинация «Наброски фигуры человека»: I место – В.Д. Дробышева, студент 2 курса бакалавриата Института традиционного прикладного искусства; II место – Д.А. Варина, студент 3 курса бакалавриата Института традиционного прикладного искусства; III место – Н.В. Сапега, студент 3 курса бакалавриата Российского университета традиционных художественных промыслов.

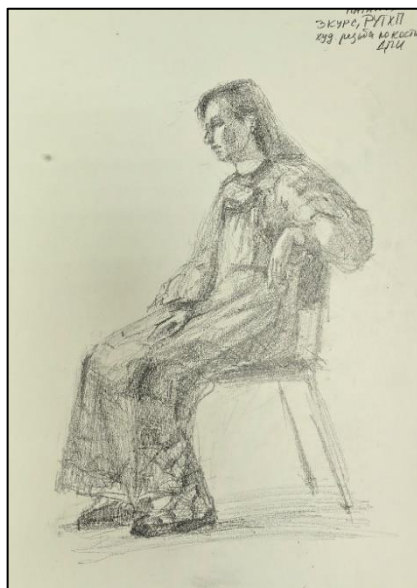

Рис. 3-6. Зарисовки и графические наброски участников Межрегионального художественно-творческого конкурса графического наброска фигуры человека

Все участники и победители конкурса были награждены грамотами и ценными подарками. Конкурс продемонстрировал, что студенты обладают достаточно высоким уровнем подготовки в области графического наброска человеческой фигуры.

В дальнейшем планируется регулярное проведение данного мероприятия с привлечением более широкого круга обучающихся Российского университета традиционных художественных промыслов.

Kuznetsov N.G., candidate of art history, member of the Union of artists of Russia, head of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Interregional artistic figure drawing competition

Within the framework of the 6th International Forum for students, postgraduates and young scientists “The Culture of Russia in the 21st century: the past in the present, the present in the future”, held at the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, an Annual Interregional artistic and creative competition of graphic sketches of the human figure took place. Students from the main university and its branches participated in the competition.

Knowledge and skills in drawing the human figure are essential for future artists in almost every type of traditional art craft; the ability to see and quickly convey proportions, movement and characteristic features of the human body on paper is important both for future miniature painters and for students studying design and modeling of clothing with artistic embroidery and lace making.

The competition allowed for the assessment of the level of professional competencies related to the transmission of the principles of plastic anatomy, proportions and dynamics of the human body under time constraints. According to the competition rules, the event was held in two categories: a sketch of a human figure in a Russian national costume (execution time – 45 minutes) (Figs. 1¹⁸, 2) and a series of sketches of a human figure in motion (4 sketches of 10 minutes each). Completing the competition tasks required students to demonstrate skills in constructive construction and the transmission of human figure proportions.

The evaluation of the works was carried out by an expert commission consisting of: N.G. Kuznetsov, head of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts; O.V. Fedotova, director of the Institute of traditional applied arts; M.A. Saltanov, director of the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting; Yu.I. Krivozubova, lecturer of the department of professional disciplines at the Institute of traditional applied arts; P.E. Serov, associate professor of the department of drawing and painting, curator of the student scientific society at the Russian university of traditional art crafts.

To ensure an objective assessment, the jury used the following criteria: anatomical accuracy and constructive drawing, proportions and scale in the depiction of the human figure, compositional solution within the given format, technical execution using various graphic materials (pencil, charcoal, sepia, sanguine).

¹⁸ Figs. 1-6. Photo by the author of the article.

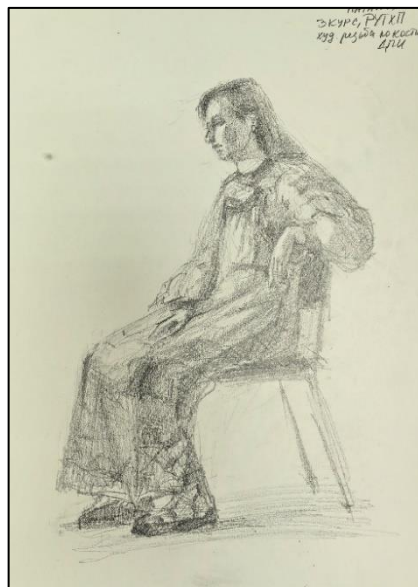

Figs. 1, 2. Live figure drawing poses for the competition assignment “Sketch of a human figure in a Russian national costume”

The competition was held in a tense but productive working atmosphere. The students approached the tasks with interest and responsibility, demonstrating a sufficiently high level of skill in creating quick sketches and figure drawings (Figs. 3–6).

Winners were determined in the following categories. Nomination “Sketch of a model in Russian folk costume”: 1st place – E.R. Gutarova, 2nd-year master’s student at the Russian university of traditional art crafts; 2nd place – V.V. Krotova, 3rd-year bachelor’s student at the Mstyora Institute of lacquer miniature painting named after F.A. Modorov; 3rd place – Yu.Yu. Shcherbak, 2nd-year bachelor’s student at the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting.

Nomination “Figure sketching”: 1st place – V.D. Drobysheva, 2nd-year bachelor’s student at the Institute of traditional applied arts; 2nd place – D.A. Varina, 3rd-year bachelor’s student at the Institute of traditional applied arts; 3rd place – N.V. Sapega, 3rd-year bachelor’s student at the Russian university of traditional art crafts.

Figs. 3-6. Sketches and drawings from the Interregional artistic figure sketching competition

All participants and winners of the competition were awarded certificates of merit and valuable prizes. The competition demonstrated that students possess a sufficiently high level of training in the field of graphic sketching of the human figure.

It is planned to regularly hold this event in the future, attracting a wider range of students from the Russian university of traditional art crafts.

Шамрай С.Д., кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Shamray S.D., candidate of pedagogical sciences, professor, head of the department of physical culture at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

**Спартакиада Российского университета традиционных
художественных промыслов: программа и итоги
Spartakiad at the Russian university of traditional art crafts:
schedule and results**

Спортивно-массовая работа в Российском университете традиционных художественных промыслов реализуется как комплексная система, объединяющая учебные и внеучебные формы физической активности. Её цель – не только укрепление здоровья студентов, но и развитие психомоторных навыков, стрессоустойчивости и командного взаимодействия, что особенно значимо для будущих художников традиционных художественных промыслов.

В структуре физкультурно-оздоровительной деятельности вуза задействованы кафедра физической культуры, спортивные секции по различным видам спорта, а также студенческий спортивный клуб «Спортивные художники», координирующий проведение массовых мероприятий и привлечение обучающихся к регулярной физической активности.

4-7 июня 2026 г. на базе Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи состоялось масштабное спортивное событие – Спартакиада Российского университета традиционных художественных промыслов. Мероприятие стало ярким и запоминающимся событием, объединившим студентов, преподавателей и сотрудников головного вуза и филиалов.

Каждая из девяти команд включала 6 участников и одного представителя. Состязания проходили в течение двух дней и охватывали широкий спектр спортивных дисциплин.

Организаторы продумали программу с учётом специфики вуза: наряду с традиционными видами спорта были включены дисциплины, развивающие координацию, точность и творческое мышление – качества, важные для будущих художников традиционных художественных промыслов.

Программа Спартакиады включала: презентации институтов – филиалов Российского университета традиционных художественных промыслов

и спортивных команд (рис. 1¹⁹, 2); легкоатлетическую эстафету 4×60 м – классическое испытание на скорость и командную слаженность (рис. 3); спортивное троеборье, включающее прыжки в длину с места, отжимания от пола, упражнения на пресс; дартс – состязание, развивающее точность движений; настольный теннис – дисциплину, требующую быстрой реакции и координации; волейбол – командный вид спорта, способствующий развитию навыков взаимодействия в коллективе (рис. 4).

Рис. 1. Открытие Спартакиады РУТХП 2026

Рис. 2. Презентация команд институтов
Российского университета
традиционных художественных
промыслов

Рис. 3. Легкоатлетическая эстафета

Рис. 4. Волейбол

В течение двух дней спортсмены демонстрировали свои умения в различных видах спорта. Судьи строго следовали установленным правилам, а итоги соревнований тщательно фиксировались.

После завершения мероприятия были объявлены результаты, а также проведена торжественная церемония награждения победителей и призёров как в индивидуальных дисциплинах, так и в общекомандных соревнованиях.

¹⁹ Рис. 1-6. Фото из архива Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рейтинг победителей Спартакиады РУТХП 2026:

I место – команда московского Института традиционного прикладного искусства;

II место – команда Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи (рис. 5);

III место – команда Сибирского института традиционного прикладного искусства.

Кроме того, состоялись показательные выступления по гимнастике и боевым искусствам (рис. 6).

Рис. 5. Команда принимающей стороны – Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи, занявшая II место в Спартакиаде РУТХП 2026

Рис. 6. Показательные выступления по боевым искусствам

Спартакиада стала настоящим праздником спорта и творчества, продемонстрировав высокий уровень организации и вовлечённости участников, что не только способствовало популяризации физической культуры, но и укрепило корпоративную культуру вуза, создав атмосферу единства и взаимной поддержки среди студентов и сотрудников разных институтов и филиалов.

Shamray S.D., candidate of pedagogical sciences, professor, head of the department of physical culture at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: sergejshamraj@yandex.ru

Spartakiad at the Russian university of traditional art crafts: schedule and results

Mass sports work at the Russian university of traditional art crafts is implemented as a comprehensive system that unites curricular and extracurricular forms of physical activity. Its goal is not only to strengthen students' health, but also to develop psychomotor skills, stress resistance and team interaction, which is especially significant for future artists of traditional art crafts.

The structure of the university's physical culture and wellness activities involves the department of physical culture, sports sections in various sports, as well as the student sports club "Sportivnye khudozhniki" ("Athletic artists"), which coordinates mass events and encourages regular physical activity among students.

From June 4–7, 2026, on the basis of the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting, a large-scale sporting event took place – the Spartakiad of the Russian university of traditional art crafts. The event became a bright and memorable occasion, uniting students, faculty, and staff from the main university and its branches.

Each of the nine teams included six participants and one representative. The competitions lasted for two days and covered a wide range of sports disciplines.

The organizers designed a program taking into account the specifics of the university: along with traditional sports, disciplines were included that develop coordination, precision and creative thinking – qualities important for future artists of traditional art crafts.

The Spartakiad program included: presentations by the branch institutes of the Russian university of traditional art crafts and their sports teams (Figs. 1²⁰, 2); a 4x60m relay race – a classic test of speed and team cohesion (Fig. 3); an athletic triathlon, including standing long jump, push-ups and abdominal exercises; darts – a competition developing precision of movement; table tennis – a discipline requiring quick reaction and coordination; volleyball – a team sport that fosters the development of skills for interaction within a group (Fig. 4).

Over the course of two days, athletes demonstrated their skills in various sports. The judges strictly followed the established rules and the competition results were carefully recorded.

²⁰ Figs. 1-6. Photo from the archive of the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting – a branch of the Russian university of traditional art crafts.

Fig. 1. The Opening of the 2026 Spartakiad at the RUTAC

Fig. 2. Presentation of teams from the institutes of the Russian university of traditional art crafts

Fig. 3. Relay race

Fig. 4. Volleyball

After the event concluded, the results were announced and a ceremonial awards ceremony was held for the winners and prize-winners in both individual disciplines and overall team competitions.

Rating of Winners of the 2026 RUTAC Spartakiad:

1st place – Team of the Moscow Institute of traditional applied arts; 2nd place – Team of the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting (Fig. 5); 3rd place – Team of the Siberian Institute of traditional applied arts.

In addition, there were demonstration performances in gymnastics and martial arts (Fig. 6).

Fig. 5. The host team – the Fedoskino Institute of lacquer miniature painting, which took 2nd place in the 2026 RUTAC Spartakiad

Fig. 6. Demonstration performances in martial arts

The Spartakiad became a true celebration of sports and creativity, demonstrating a high level of organization and participant engagement. This not only contributed to the promotion of physical culture but also strengthened the university's corporate culture, creating an atmosphere of unity and mutual support among students and staff from different institutes and branches.

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА: НОВЫЙ ОПЫТ
CURRENT ISSUES OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD
OF TRADITIONAL APPLIED ARTS: NEW EXPERIENCE**

УДК 378:341.217

***Максимович В.Ф.**, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор, президент ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: vshni@mail.ru*

***Maksimovich V.F.**, academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshni@mail.ru*

***Ванюшкина Л.М.**, доктор педагогических наук, доцент, проректор по научной работе, зав. кафедрой истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 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, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: lm31551@yandex.ru*

***Тихомиров С.А.**, кандидат культурологии, доцент, проректор по научной работе, профессор 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, professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: nauka_vshni@mail.ru*

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

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

**Международный опыт Российского университета традиционных
художественных промыслов в области сохранения и развития
нематериального культурного наследия
International experience of the Russian university of traditional art crafts**

in the field of preservation and development of intangible cultural heritage

Аннотация. Российский университет традиционных художественных промыслов накопил значительный опыт в области международной деятельности, обозначив в качестве своей международной миссии – высокой эстетикой шедевральных произведений по каждому виду традиционного прикладного искусства способствовать формированию во всем мире этического отношения к нашей стране – России. Значимым фактором институционализации международных достижений университета может стать открытие Кафедры ЮНЕСКО «Поликультурное многообразие традиционных художественных промыслов», поскольку вуз ведет активное сотрудничество с данной организацией с 2024 года.

Деятельность Кафедры в области образования будет направлена на обогащение существующей системы профессиональной подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов, дополненной формальным и неформальным образованием, реализуемым с участием местных сообществ и экспертов сектора образования ЮНЕСКО, поддержку учебных программ по видам традиционных художественных промыслов для России и зарубежных стран при учете приоритета ЮНЕСКО «Африка», обеспечивающих всеобъемлющий доступ к качественному образованию в сфере культуры и искусств.

В области воспитания Кафедра ЮНЕСКО создает условия для формирования у максимального количества слоев общества средствами традиционных художественных промыслов взаимного уважения, межкультурного и межпоколенческого диалога, способности к ответственному управлению разнообразием нематериального культурного наследия в интересах устойчивого развития и сохранения самобытности.

Деятельность Кафедры ЮНЕСКО в области науки предполагает изучение и документирование традиционных художественных промыслов как гарант сохранения разнообразия нематериального культурного наследия, создание реестров и региональных карт этих явлений, в т. ч. в цифровом формате.

Инициативы Кафедры направлены на решение задач, поставленных Конвенцией 2003 г. об охране нематериального культурного наследия, Среднесрочной стратегией ЮНЕСКО, Рамочной программой ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства.

За счет создания Кафедры ЮНЕСКО Российский университет традиционных художественных промыслов может внести существенный вклад в укрепление международного и регионального сотрудничества, анализ и оценку глобальных тенденций развития традиционных художественных промыслов на местах, выработку методологии и стратегий развития промыслов в сообществах, способствуя раскрытию культурного и художественно-творческого потенциала разных регионов мира при учете приоритета ЮНЕСКО – «Африка».

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, Российский университет традиционных художественных промыслов, ЮНЕСКО, нематериальное культурное наследие, высшее образование, международная деятельность, художественно-творческая мобильность, Африка, региональное сотрудничество, научные исследования.

Abstract. The Russian university of traditional art crafts has accumulated significant experience in the field of international activities, defining its international mission as the desire to contribute to the formation of an ethical attitude towards our country – Russia – around the world through the high aesthetics of masterpieces in each type of traditional applied arts. A significant factor in institutionalizing the university's international achievements could be the opening of the UNESCO Chair "Multicultural diversity of traditional art crafts", as the university has been actively cooperating with this organization since 2024.

The Chair's activities in the field of education will be aimed at enriching the existing system of professional training for future artists of traditional art crafts, complemented by formal and informal education implemented with the participation of local communities and experts from the UNESCO education sector, supporting educational programs in traditional art crafts for Russia and foreign countries, taking into account UNESCO's priority "Africa", ensuring comprehensive access to quality education in the field of culture and arts.

In the field of education, the UNESCO Chair creates conditions for the formation of mutual respect, intercultural and intergenerational dialogue and the ability to responsibly manage the diversity of intangible cultural heritage in the interests of sustainable development and preservation of identity among the maximum number of segments of society through traditional art crafts.

The UNESCO Chair's activities in the field of science involve the study and documentation of traditional art crafts as a guarantee of preserving the diversity of intangible cultural heritage, creating registers and regional maps of these phenomena, including in digital format.

The Chair's initiatives are aimed at addressing the tasks set by the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, UNESCO's Medium-Term Strategy and UNESCO's Framework Program for Education in Culture and Arts.

Through the creation of the UNESCO Chair, the Russian university of traditional art crafts can make a significant contribution to strengthening international and regional cooperation, analyzing and evaluating global trends in the development of traditional art crafts locally, developing methodologies and strategies for the development of art crafts in communities, contributing to the disclosure of the cultural and artistic potential of different regions of the world, taking into account UNESCO's priority – "Africa".

Keywords: traditional art crafts, Russian university of traditional art crafts, UNESCO, intangible cultural heritage, higher education, international activities, artistic and creative mobility, Africa, regional cooperation, scientific research.

Статья – результат осмысления промежуточного итога взаимодействия Российского университета традиционных художественных промыслов и Постоянного представительства Российской Федерации при ЮНЕСКО, инициированного президентом вуза В.Ф. Максимович. Масштабная выставка «Великолепие художественного наследия России», состоявшаяся в зале Миров Штаб-квартиры ЮНЕСКО в 2024 г. [7], дала старт как дальнейшим выставочным мероприятиям [1; 8; 9; 11; 13], так и подготовке к открытию кафедры ЮНЕСКО – институциональному основанию взаимодействия вуза с данной организацией. Университет достиг того уровня образовательной, научной, художественно-творческой и международной деятельности, чтобы транслировать великолепие традиционных художественных промыслов России в зарубежные страны посредством выставочной деятельности, поддерживаемой широким комплексом просветительских мероприятий (научно-популярные лекции, мастер-классы и т. д.). Взаимодействие с ЮНЕСКО будет способствовать реализации международной миссии Российского университета традиционных художественных промыслов – высокой эстетикой шедевральных произведений по каждому виду традиционного прикладного искусства способствовать формированию во всем мире этического отношения к нашей стране – России.

Содержательная основа взаимодействия с ЮНЕСКО – сохранение, развитие и популяризация традиционных художественных промыслов как нематериального культурного наследия. Именно этому была посвящена встреча президента Российского университета традиционных художественных промыслов В.Ф. Максимович с начальником отдела нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Фумико Охината в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в марте 2026 года. В.Ф. Максимович, Ф. Охината, К.В. Рынза, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО, а также сотрудники Постпредства России обсудили возможности сотрудничества в области традиционных художественных промыслов и профильного профессионального образования.

Согласно терминологии ЮНЕСКО, «нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека» [4]. Количество создаваемых произведений традиционных художественных промыслов, как правило, постоянно увеличивается: создаются новые шедевры различных видов лаковой миниатюрной живописи, художественного кружевоплетения и т. д., поэтому сказать, какое точно количество артефактов – произведений – необходимо охранять, практически

не представляется возможным, в отличие от объектов материального культурного наследия, количественный состав которых стабилен (например, Ферапонтов монастырь). Иными словами, ЮНЕСКО в качестве нематериального культурного наследия предлагает защищать уникальные технологии создания традиционных художественных промыслов, знания о том, как эти произведения создаются, воплощенные в определенных «инструментах, предметах, артефактах и культурных пространствах».

В предлагаемом ЮНЕСКО подходе к определению нематериального культурного наследия есть важные для нас смысловые особенности. Так, в процесс сохранения наследия включается и система непрерывного профессионального образования, созданная и реализуемая в Российском университете традиционных художественных промыслов, поскольку именно она обеспечивает сохранение, развитие, преумножение знаний, умений и профессиональных навыков будущих художников по 29 уникальным видам искусства. «Культурные пространства», о которых речь идет в Конвенции 2003 года, – регионально-исторические центры традиционных художественных промыслов, такие как Богородское, Сергиев Посад и Федоскино (Московская область), Мстёра (Владимирская область), Холуй (Ивановская область), где расположены институты – филиалы университета, являющиеся важнейшим фактором превращения этих мест в территорию устойчивого художественно-творческого развития.

Вместе с тем специалисты отмечают и ряд парадоксов Репрезентативного списка нематериального культурного наследия: «европейскую культуру в нем представляют только феномены, более или менее связанные с фольклором, т.е. с народной, "низкой" культурой, в то время как восточные культуры своими нематериальными шедеврами называют и наследие высокой культуры, например, театр Ногаку в Японии или оперу Кунку в Китае» [2, с. 25]. Европейская практика такова, что нематериальное культурное наследие вбирает многие формы традиционной культуры: когда формы традиционной культуры перестают быть определяющими в жизни социума, они «переходят» в разряд наследия, требующего определенных мер по защите во избежание утраты.

Традиционные художественные промыслы России имеют потенциал для преодоления указанного выше противоречия. Произведения традиционных художественных промыслов являются высоким искусством; они живы и не стали музейными артефактами, поскольку красивые рукотворные вещи этого вида искусства востребованы в современном социуме и пользуются популярностью. Традиционные художественные промыслы как воплощение культурного кода России имеют значительный культуротворческий потенциал, тем не менее требуют охраны и мер поддержки (к примеру, во избежание использования в дизайне, в т. ч. с помощью ИИ, художественно-образных решений, не учитывающих регионально-исторические художественно-технологические, стилистические, композиционные, колористические и эстетические традиции; преодоления инертности общественного сознания, не проводящего демаркационных линий между высоким искусством

традиционных художественных промыслов и примитивными китчевыми ремесленными поделками).

Мы полагаем, что ситуация в России с традиционными художественными промыслами как нематериальным культурным наследием уникальна и не имеет аналогов в мире, а потому открытие кафедры ЮНЕСКО «Поликультурное многообразие традиционных художественных промыслов» на базе университета будет способствовать не только развитию данного вида искусства и его регионально-исторических центров, но и дальнейшей концептуализации термина «нематериальное культурное наследие», методик его выявления, описания, каталогизации.

Для определения направлений деятельности и целей Кафедры авторский коллектив дополнительно изучил и проанализировал положения Среднесрочной стратегии на 2022–2029 гг. [10], цели в области устойчивого развития в сферах компетенции ЮНЕСКО, Всеобщую декларацию прав человека (статьи 26, 27), Конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г., Рамочную программу ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства 2024 г. [6], декларацию Всемирной конференции по культурной политике и устойчивому развитию «Мондиакульт-2025» [3], структуру программы и бюджета на первый четырехлетний период 41 C/5 (2022–2025 гг.) [5] и второй четырехлетний период 43 C/5 (2026–2029 гг.) [12].

Кафедра «Поликультурное многообразие традиционных художественных промыслов» призвана обеспечить сохранение и развитие традиций художественных промыслов как нематериального культурного наследия. Ее открытие будет содействовать международному сотрудничеству сети УНИТВИН, обмену лучшими практиками, наращиванию потенциала научных исследований, формированию уважительного отношения к многообразию традиционных художественных промыслов и странам, где сохраняется это нематериальное культурное наследие, вкладу в повестку дня устойчивого развития, расширению творческой деятельности и креативных индустрий на местах.

Среди ключевых *направлений деятельности Кафедры* необходимо выделить следующие:

1. Развитие международного культурно-образовательного сотрудничества и академических изысканий в регионально-исторических центрах традиционных художественных промыслов в национальном, региональном и глобальном масштабах.

2. Подготовка в национальном, региональном и глобальном масштабе специалистов в области традиционных художественных промыслов, обеспечивающих непрерывную передачу нематериального культурного наследия, применение полученных знаний на практике в интересах культурного и экономического развития на местах.

3. Исследование генезиса и современного состояния традиционных художественных промыслов, их документирование, создание реестров, реконструкция утраченных видов.

4. Проведение международных выставок «Великолепие наследия традиционных художественных промыслов», мастер-классов, научно-популярных лекций, повышающих осведомлённость максимально широкого числа сообществ, групп и отдельных лиц о видах традиционных художественных промыслов как нематериальном культурном наследии.

5. Подготовка педагогов, внедряющих традиционные художественные промыслы в программы дошкольного, начального, среднего и высшего образования для представителей разных стран мира с учетом приоритетов ЮНЕСКО «Африка» и «Гендерное равенство».

6. Разработка системы приобщения детей и молодежи к традиционным художественным промыслам совместно с участниками Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО.

Цели деятельности Кафедры:

1. Разработка механизмов сотрудничества в области сохранения и развития традиционных художественных промыслов с участием научно-педагогических работников вузов, музейных сотрудников, профильных предприятий, педагогов дополнительного образования, представителей местных сообществ с участием экспертов из Секретариата ЮНЕСКО. Реализация курсов для начинающих / продвинутых специалистов по видам традиционных художественных промыслов. Обмен опытом в обучении традиционным художественным промыслам, включая поездки и телемосты с регионально-историческими центрами России, Франции, Беларуси, Казахстана, Буркина-Фасо, Гвинеи с участием экспертов сектора образования ЮНЕСКО. Ведение специализированного веб-сайта, издание профильной билингвальной научной, учебной и методической литературы.

2. Развитие сотрудничества с сообществами, группами и лицами, осуществляющими практическую деятельность в области нематериального культурного наследия в России, Франции, Болгарии, Беларуси, Казахстане, Гвинее, Буркина-Фасо. Проведение выставок по видам традиционных художественных промыслов с целью всестороннего ознакомления общественности с особенностями данного вида искусства и формирования этического отношения к России, ее культуре и истории.

3. Научные педагогические исследования, разработка эффективных методик и педагогических технологий приобщения к традиционным художественным промыслам, обучения данным видам искусства как нематериальному культурному наследию на всех уровнях образования, в т. ч. и высшем. Создание курса «Традиционные художественные промыслы: теория и практика сохранения и развития нематериального культурного наследия» на русском, английском и французском языках, разработка учебно-методических пособий.

4. Разработка и реализация совместных междисциплинарных исследований традиционных художественных промыслов, обеспечивающих их идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, интеграцию в системы формального и неформального образования, возрождение аспектов этих видов нематериального культурного

наследия. Ключевой результат исследований – обновляемые реестры и региональные карты традиционных художественных промыслов, в т. ч. в России, Франции, Беларуси, Казахстане, Гвинее, Буркина-Фасо. Представление результатов на профильных научных форумах, конференциях, творческих встречах, семинарах и вебинарах, создающих условия для коллективного генерирования идей с опорой на многообразие опыта и практических наработок, связанных с сохранением и развитием нематериального культурного наследия, профильным формальным и неформальным образованием. Публикация результатов в научных журналах, в том числе в Обзорах по линии ЮНЕСКО.

Создание Кафедры ЮНЕСКО – важный проект в рамках реализации международной миссии Российского университета традиционных художественных промыслов. Разумеется, у создаваемой Кафедры определены стейкхолдеры – те, кто влияет на деятельность Кафедры и/или испытывает на себе итоги и результаты ее деятельности. Среди стейкхолдеров мы обозначили:

- обучающихся всех уровней образования, интересующихся или получающих профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов;
- воспитателей, педагогов школ и научно-педагогических работников вузов России, Беларуси, Казахстана, Франции, Болгарии, Буркина-Фасо, Гвинеи, укрепляющих потенциал в вопросах преподавания нематериального культурного наследия;
- образовательные, научно-исследовательские, музейные учреждения и другие структуры, обладающие экспертными знаниями в области нематериального культурного наследия или проявляющие к нему интерес;
- предприятия, занимающиеся созданием произведений традиционных художественных промыслов;
- носителей нематериального культурного наследия – художников традиционных художественных промыслов, получающих общественное признание и вовлекаемых в образовательный и научно-исследовательский процесс;
- молодежь из регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов – сёл, посёлков, малых городов – приобщающуюся к сбору и распространению информации о нематериальном культурном наследии.

Ожидаемое воздействие Кафедры «Поликультурное многообразие традиционных художественных промыслов» на образовательное, социально-экономическое и культурное развитие на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях можно оценить следующим образом.

Местный уровень. Рост вовлеченности местных жителей регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов (локального сообщества) в сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия, развитие креативных индустрий, обеспечение трудовой

занятости специалистов по видам этого искусства, обогащение содержания программ всех ступеней образования, в том числе для школьников, популяризация среди детей и молодежи лучших практик традиционных художественных промыслов, уважительного отношения к культурному многообразию, поощрение взаимного диалога культур и направлений творчества, их синергии.

Широкий охват регионов России и накопленный опыт позволят Кафедре содействовать тому, чтобы сообщества и группы на местах передавали от поколения к поколению традиции художественных промыслов, чувство самобытности и преемственности, содействовали уважению культурного многообразия, продвижению музейно-выставочной деятельности, поиску подходов к сложным вопросам современности, таким как возможности и ограничения использования искусственного интеллекта и вопросы авторских прав в культуре, в т. ч. в традиционных художественных промыслах. Этот опыт будет масштабирован на национальный, региональный и глобальный уровни.

Национальный уровень. Межвузовские обмены и контакты с учреждениями, занятыми в образовании по творческим специальностям в субъектах Российской Федерации, студенческая художественно-творческая мобильность. Организация курсов повышения квалификации, мастер-классов, презентаций, выставок, «круглых столов» по теме нематериального культурного наследия.

Региональный уровень. Кафедра имеет развитую сеть контактов с представителями стран Содружества Независимых Государств. Планируется развитие контактов с учетом принципа равной географической представленности для обеспечения взаимоуважительного диалога культур, обмена опытом с участием экспертов из Секретариата ЮНЕСКО.

Глобальный уровень. Работа Кафедры будет учитывать развитие сотрудничества в формате «Юг-Юг», «Север-Юг-Юг» посредством активизации взаимодействия с другими учреждениями Сети в иностранных государствах.

Солидный опыт международного сотрудничества Российского университета традиционных художественных промыслов позволит вносить, в пределах компетенции, вклад в реализацию ЮНЕСКО своих программ и приоритетов с акцентом на охрану нематериального культурного наследия в разных регионах мира с учетом общественно-социального, исторического, культурного и других факторов.

Наглядность и ожидаемые результаты деятельности Кафедры на национальном, региональном и международном уровнях

Расширение направлений подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов:

- на национальном уровне – с 29 до 34 направлений (уровень высшего образования);

- на региональном уровне – 2 новых направления (совместно с Витебским государственным университетом им. П.М. Машерова, Республика Беларусь);

- на международном – 2 новых направления с учетом приоритета ЮНЕСКО «Африка» (совместно с Высшим институтом искусств имени Мори Канте (Республика Гвинея), вузами Буркина-Фасо).

Количественные индикаторы эффективности:

- количество разработанных культурно-образовательных программ; количество человек, осваивающих культурно-образовательные программы; количество студентов – слушателей курса; количество представителей местных сообществ, задействованных в разработке и реализации программ на национальном, региональном, международном уровнях; количество ассоциированных школ ЮНЕСКО, вовлечённых в проект; количество привлекаемых экспертов сектора образования ЮНЕСКО;

- количество опубликованных результатов научных исследований – научных монографий, научных статей, каталогов, учебников и учебных пособий и т.д. по видам традиционных художественных промыслов;

- количество международных выставок, сопровождающихся мастер-классами и научно-популярными лекциями по видам традиционных художественных промыслов;

- количество партнерств с вузами и профильными учреждениями России и зарубежных стран, в т. ч. с учетом приоритета ЮНЕСКО «Африка»;

- количество курсов повышения квалификации, в т. ч. онлайн с одновременным подключением по ВКС не менее 20 стран;

- количество международных научных мероприятий – не менее трех брендовых форумов «Традиционные художественные промыслы и высшее профильное образование: современные вызовы и перспективы», «Традиционные художественные промыслы в XXI веке: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем» (для студентов, аспирантов, молодых ученых), Международные Бартрамовские чтения в Художественно-педагогическом музее игрушки имени Н. Д. Бартрама в Сергиевом Посаде с приглашением экспертов из Секретариата и сектора образования ЮНЕСКО.

В области научной деятельности Кафедра:

1. Иницирует научные проекты с российскими и зарубежными партнерами в Европе, Африке, Латинской Америке в области традиционных художественных промыслов и профессионального образования, их обсуждение и экспертизу с привлечением рекомендованных ЮНЕСКО специалистов; разрабатывает концепции и методологию исследования традиционных художественных промыслов и включения их в образовательные практики.

2. Осуществляет полевые исследования видов традиционных художественных промыслов, наращивает потенциал исследователей, создает реестры нематериального культурного наследия и региональные карты этих явлений.

3. Разрабатывает содержание и методы обучения традиционным художественным промыслам детей, подростков, молодежи, в т. ч. для ассоциированных школ ЮНЕСКО (совместно со школами в Казахстане, Беларуси, а также в регионально-исторических центрах этого искусства в Московской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Омской областях).

4. Организует международные научные и художественно-выставочные мероприятия по видам традиционных художественных промыслов, объединяющие специалистов в профильной области и представителей государственных органов для обсуждения актуальных вопросов развития нематериального культурного наследия. Итоги мероприятий представляют интерес для Секретариата Конвенции 2003 г. об охране нематериального культурного наследия.

5. Позиционирует сетевое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» как открытую дискуссионную площадку по вопросам сохранения, развития и популяризации нематериального культурного наследия, материалы которой полезны при подготовке аналитических материалов ЮНЕСКО.

Полученные результаты научных исследований Кафедры – основа формирования баз данных для подготовки реестра видов традиционных художественных промыслов на территории России, Франции, Беларуси, Казахстана, Гвинеи, Буркина-Фасо и региональных карт нематериального культурного наследия. Результаты деятельности могут стать основой для глобальных докладов ЮНЕСКО.

В области передачи знаний Кафедра:

1. Планирует и проводит брендовые международные научные мероприятия с участием экспертов ЮНЕСКО: форум «Традиционные художественные промыслы и высшее образование: современные вызовы, новые возможности и перспективы»; форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Традиционные художественные промыслы в XXI веке: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем»; Бартрамовские чтения в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама в Сергиевом Посаде (совместно с Рогачёвским центром культуры и народного творчества, Республика Беларусь).

2. Организует телемосты «Великолепие наследия традиционных художественных промыслов».

3. Иницирует летние школы в офлайн- и онлайн-формате в регионально-исторических центрах нематериального культурного наследия.

4. Организует художественно-творческие марафоны, способствующие передаче и поощряющие уважение к нематериальному культурному наследию.

5. Публикует результаты научных исследований: статьи, монографии, учебники, учебные пособия, каталоги, в т. ч. билингвальные, учитывающие официальные языки ЮНЕСКО.

6. Издает сетевое рецензируемое научное издание «Традиционное прикладное искусство и образование» – единственный в мире профильный

журнал, посвящённый вопросам развития традиционных художественных промыслов и профильного профессионального образования.

7. Создает специализированный веб-сайт с обновляемыми реестрами традиционных художественных промыслов для открытого доступа мирового сообщества к профильной информации.

Идея открытия Кафедры ЮНЕСКО заинтересовала и была поддержана партнерами Российского университета традиционных художественных промыслов, предоставившими письма поддержки (таблица).

Анализ разработанных ЮНЕСКО документов позволил установить, что деятельность Кафедры будет содействовать реализации Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022–2029 гг., в частности, достижению стратегической цели 1 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех в целях, среди прочего, сокращения неравенства и содействия созданию обучающихся и творческих обществ, в особенности в цифровую эпоху», обеспечивая свой вклад в итоговый результат 1 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех», итоговый результат 5 «Усиление охраны и поощрения разнообразия наследия и форм культурного самовыражения», не противоречащих российскому законодательству.

Таблица

Список партнеров Российского университета традиционных художественных промыслов, поддержавших открытие Кафедры ЮНЕСКО, предоставивших письма-поддержки

Категория	Наименование партнера	Ссылка на официальный сайт	Роль(и)/вклад(ы)
Государственное учреждение	Institut Superior Des Arts Mory Kante De Dubreka	https://isamk.edu.gn/	Институциональный, интеллектуальный, информационный
Частный сектор	Institut Supérieur de Technologies	www.istburkina.education	Интеллектуальный, информационный
Частный сектор	Umanis Business School	www.ubsburkina.education	Интеллектуальный, информационный
Государственное учреждение	УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»	https://www.vsu.by/	Информационный, институциональный, интеллектуальный, технологический
Государственное учреждение	Абхазский государственный университет	http://agu.site/	Интеллектуальный, информационный, методический

Государственное учреждение	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Специализированная гимназия №199» Управление образования г. Алматы	https://www.gs199.kz/	Институциональный, интеллектуальный, информационный
Государственное учреждение	ГУК «Рогачёвский центр культуры и народного творчества»	https://rogachev.gov.by	Институциональный, интеллектуальный, информационный
Частный сектор	Ассоциация «Болгарский центр коклюшечного и игольного кружева»	kaloferlace@gmail.com	Институциональный, интеллектуальный, информационный, методический
Один из ведущих специалистов в мире в области искусства лаков	Prof. Dr. Monika Kopplin, Neisemeyerweg 26 48165 Münster Deutschland	monelisa.kopplin@gmail.com	Интеллектуальный
Государственное учреждение	МБУК «Центр народных ремесел “Берегиня” (Каргополь)	https://cnrbereginya.arkh.muzkult.ru/	Институциональный, интеллектуальный, информационный, методический
Государственное учреждение	ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»	https://elsu.ru/	Институциональный, интеллектуальный, информационный, методический
Государственное учреждение	ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой»	https://yakkii.ru/	Интеллектуальный, информационный, методический
Частный сектор	АО «Федоскино»	https://fabrica-fedoskino.ru	Информационный, институциональный, методический, технологический

Частный сектор	ООО «Жостовская фабрика»	https://zhostovo.ru	Информационный, институциональный, интеллектуальный, методический
Частный сектор	ООО Фабрика народных художественных промыслов «Елецкие кружева»	https://eletskruzheva.ru/	Информационный, институциональный, интеллектуальный, технологический
Частный сектор	АО «Семикаракорская керамика»	https://aksinia.ru	Информационный, институциональный, интеллектуальный, методический

Кроме того, деятельность Кафедры способствует реализации Рамочной программы ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусства 2024 г. (43 С/5, межсекторальный результат 4.8) посредством разработки и применения всеобъемлющего комплекса мер, включая техническую помощь, укрепление потенциала, разработку оперативных инструментов и содействие межсекторальному обмену знаниями в целях дальнейшего прогресса в области образования в сфере культуры и искусств, как подчеркивается в итоговом документе «Мондиакульт-2025».

Кафедра ЮНЕСКО на базе Российского университета традиционных художественных промыслов будет способствовать организации доступного образования для сообществ, групп и отдельных лиц, проживающих в сёлах, посёлках, малых городах и являющихся носителями традиционных художественных промыслов. Создание реестров видов нематериального культурного наследия, региональных карт этих явлений в России, Франции, Болгарии, Беларуси, Казахстане, Гвинее, Буркина-Фасо, культурно-просветительских программ и содействие развитию образовательного туризма консолидирует местные сообщества за счет их непосредственного участия в охране и управлении нематериальным культурным наследием. Проводимые Кафедрой международные выставки и мастер-классы формируют положительный имидж регионально-исторических центров традиционных художественных промыслов.

Специфика Российского университета традиционных художественных промыслов такова, что вуз не имеет права обучать иностранных студентов видам традиционных художественных промыслов России, поскольку это ведет к недопустимой утрате сущности самого искусства, определяемой конкретными регионально-историческими художественно-технологическими особенностями видов традиционных художественных промыслов. Трансформация традиционных художественных промыслов вследствие переноса их в другие страны исключена.

Однако обозначенная специфика университета не является препятствием для масштабной международной деятельности, направленной на распространение и популяризацию традиционных художественных

промыслов России как великолепия нашего художественного наследия в зарубежных странах.

Университетом накоплен достаточный опыт профильной международной деятельности, позволяющий совместно с зарубежными партнерами:

- инициировать исследовательскую деятельность по описанию и изучению видов традиционных художественных промыслов, одним из важнейших результатов которой будут реестры и региональные карты этих видов нематериального культурного наследия;

- развивать художественно-творческую мобильность как студентов, так и преподавателей;

- разрабатывать культурно-образовательные программы приобщения максимально широких слоев общества к традиционным художественным промыслам.

Кроме того, опыт Российского университета традиционных художественных промыслов, несомненно, полезен для тех стран, особенно африканских, где сохранилось широкое видовое разнообразие традиционных художественных промыслов (например, Буркина-Фасо), однако отсутствует какое бы то ни было профильное профессиональное образование. Российский университет традиционных художественных промыслов, в котором успешно создана и функционирует система непрерывного профессионального образования, за счет открытия Кафедры ЮНЕСКО может поделиться опытом и наработками с зарубежными партнерами, которым есть что защищать, сохранять и развивать в области традиционных художественных промыслов – важнейшего компонента нематериального культурного наследия.

Литература

1. Горлова И. И. Современная государственная политика по сохранению и использованию нематериального культурного наследия Российской Федерации / И. И. Горлова. – Текст : электронный // Энциклопедия нематериального культурного наследия России. Посвящается Году культурного наследия народов России. – Москва : Институт Наследия, 2022. – С. 23-32. – ISBN 978-5-86443-396-6. – DOI 10.34685/HI.2022.58.44.003. – EDN: BZMKJP. – URL: <https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/11/encziklopediya-nematerialnogo-naslediya.pdf> (дата обращения: 12.06.2026).

2. 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. 75-85. – DOI: 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN: RUNDRF. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-12.pdf (дата обращения: 10.06.2026).

3. Итоговый документ МОНДИАКУЛЬТ 2025. Обязательство министров культуры на конференции МОНДИАКУЛЬТ 2025. – Текст : электронный // UNESCO : портал. – URL: <https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichi>

ers/2025/09/rev%20RU_MONDIACULT_Outcome_Document%20Final%20SENT%20BY%20PAX%2009.09.25%5B96%5D.pdf (дата обращения: 14.06.2026).

4. Основные тексты Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 г. – Текст : электронный // UNESCO : портал. – URL:

https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2022_version-RU.pdf (дата обращения: 13.06.2026).

5. Проект среднесрочной стратегии (41 С/4) и проект программы и бюджета (41 С/5). Часть II Проект программы и бюджета (41 С/5). – Текст : электронный // Высшая школа экономики : официальный сайт. – URL: <https://www.hse.ru/data/2022/04/03/1800423384/Программа%20и%20бюджет%20ЮНЕСКО%2022-25%20rus.pdf> (дата обращения: 14.06.2026).

6. Рамочная программа ЮНЕСКО по образованию в области культуры и искусств. – Текст : электронный // UNESCO : портал. – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAE_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAE20241.pdf (дата обращения: 14.06.2026).

7. 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: 10.06.2026).

8. 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: 10.06.2026).

9. Салтанов М. А. Мастер-классы за рубежом как фактор популяризации жостовской художественной декоративной росписи / М. А. Салтанов. – Текст : электронный // Традиционные прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 43-56. – DOI: 10.24412/2619-1504-2025-2-43-50. – EDN: BOFBDQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-07.pdf (дата обращения: 11.06.2026).

10. Среднесрочная стратегия на 2022–2029 годы (41 С/4). – Текст : электронный // UNESCO : портал. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378083_rus (дата обращения: 14.06.2026).

11. Чуракова М. В. Ювелирное искусство: международные мастер-классы / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 57-76. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-57-67/ – EDN:

PYIUPF. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-09.pdf (дата обращения: 13.06.2026).

12. Programme and meeting document = Программа и документ о проведении встречи : Том 1 : Проекты резолюций: Первые два года четырехлетнего периода 2026-2029 гг. Том 2 : Проект программы и бюджета. – Текст : электронный // UNESCO : портал. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392982_rus (дата обращения: 14.06.2026). (это ссылка на обложку, для списка нужна ссылка непосредственно на текст).

13. Russian Mission to UNESCO = Российская миссия при ЮНЕСКО. Текст : электронный // Постоянное представительство России при ЮНЕСКО : ВКонтате : российская социальная сеть. – URL: https://vk.com/russia_unesco?w=wall-224032909_1190 (дата обращения: 12.06.2026). – Текст : электронный.

References

1. Gorlova I. I. Sovremennaya gosudarstvennaya politika po soxraneniyu i ispol'zovaniyu nematerial'nogo kul'turnogo naslediya Rossijskoj Federacii / I. I. Gorlova. – Tekst : e'lektronny'j // E'nciklopediya nematerial'nogo kul'turnogo naslediya Rossii. Posvyashhaetsya Godu kul'turnogo naslediya narodov Rossii. – Moskva : Institut Naslediya, 2022. – S. 23-32. – ISBN 978-5-86443-396-6. – DOI 10.34685/HI.2022.58.44.003. – EDN: BZMKJP. – URL: <https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/11/encziklopediya-nematerialnogo-naslediya.pdf> (data obrashheniya: 12.06.2026).

2. 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. 75-85. – DOI: 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN: RUNDRF. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-12.pdf (data obrashheniya: 10.06.2026).

3. Itogovy'j dokument MONDIAKULbT 2025. Obyazatel'stvo ministrov kul'tury' na konferencii MONDIAKULbT 2025. – Tekst : e'lektronny'j // UNESCO : portal. – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2025/09/rev%20RU_MONDIACULT_Outcome_Document%20Final%20SENT%20BY%20PAX%2009.25%5B96%5D.pdf (data obrashheniya: 14.06.2026).

4. Osnovny'e teksty' Mezhdunarodnoj konvencii ob oxrane nematerial'nogo kul'turnogo naslediya 2003 g. – Tekst : e'lektronny'j // UNESCO : portal. – URL: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2022_version-RU.pdf (data obrashheniya: 13.06.2026).

5. Proekt srednesrochnoj strategii (41 S/4) i proekt programmy' i byudzheta (41 S/5). Chast' II Proekt programmy' i byudzheta (41 S/5). – Tekst : e'lektronny'j // Vy'sshaya shkola e'konomiki : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://www.hse.ru/data/2022/04/03/1800423384/Programma%20i%20byudzheta%20YuNESKO%2022-25%20rus.pdf> (data obrashheniya: 14.06.2026).

6. Ramochnaya programma YuNESKO po obrazovaniyu v oblasti kul'tury` i iskusstv. – Tekst : e`lektronny`j // UNESCO : portal. – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAE_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAE20241.pdf (data obrashheniya: 14.06.2026).

7. 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: 10.06.2026).

8. 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: 10.06.2026).

9. Saltanov M. A. Master-klassy` za rubezhom kak faktor populyarizatsii zhostovskoj xudozhestvennoj dekorativnoj rospisi / M. A. Saltanov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionny`e prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 43-56. – DOI: 10.24412/2619-1504-2025-2-43-50. – EDN: BOFBDQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-07.pdf (data obrashheniya: 11.06.2026).

10. Srednesrochnaya strategiya na 2022–2029 gody` (41 C/4). – Tekst : e`lektronny`j // UNESCO : portal. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378083_rus (data obrashheniya: 14.06.2026).

11. Churakova M. V. Yuvelirnoe iskusstvo: mezhdunarodny`e master-klassy` / M. V. Churakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 57-76. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-57-67/ – EDN: PYIUPF. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-09.pdf (data obrashheniya: 13.06.2026).

12. Programme and meeting document = Programma i dokument o provedenii vstrechi : Tom 1 : Proekty` rezolyucij: Pervy`e dva goda chety`rexletnego perioda 2026-2029 gg. Tom 2 : Proekt programmy` i byudzheta. – Tekst : e`lektronny`j // UNESCO : portal. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392982_rus (data obrashheniya: 14.06.2026). (e`to ssy`lka na oblozhku, dlya spiska nuzhna ssy`lka neposredstvenno na tekst).

13. Russian Mission to UNESCO = Rossijskaya missiya pri YuNESKO. Tekst : e`lektronny`j // Postoyannoe predstavitel`stvo Rossii pri YuNESKO : VKontakte : rossijskaya social`naya set`. – URL: [https://vk.com/russia\\_unesco?w=wall-224032909\\_1190](https://vk.com/russia_unesco?w=wall-224032909_1190) (data obrashheniya: 12.06.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

Maksimovich V.F., *academician of the Russian academy of education, doctor of pedagogical sciences, professor, president of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshni@mail.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, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: lm31551@yandex.ru*

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

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

International experience of the Russian university of traditional art crafts in the field of preservation and development of intangible cultural heritage

Abstract. The Russian university of traditional art crafts has accumulated significant experience in the field of international activities, defining its international mission as the desire to contribute to the formation of an ethical attitude towards our country – Russia – around the world through the high aesthetics of masterpieces in each type of traditional applied arts. A significant factor in institutionalizing the university's international achievements could be the opening of the UNESCO Chair "Multicultural diversity of traditional art crafts", as the university has been actively cooperating with this organization since 2024.

The Chair's activities in the field of education will be aimed at enriching the existing system of professional training for future artists of traditional art crafts, complemented by formal and informal education implemented with the participation of local communities and experts from the UNESCO education sector, supporting educational programs in traditional art crafts for Russia and foreign countries, taking into account UNESCO's priority "Africa", ensuring comprehensive access to quality education in the field of culture and arts.

In the field of education, the UNESCO Chair creates conditions for the formation of mutual respect, intercultural and intergenerational dialogue and the ability to responsibly manage the diversity of intangible cultural heritage in the interests of sustainable development and preservation of identity among the maximum number of segments of society through traditional art crafts.

The UNESCO Chair's activities in the field of science involve the study and documentation of traditional art crafts as a guarantee of preserving the diversity of intangible cultural heritage, creating registers and regional maps of these phenomena, including in digital format.

The Chair's initiatives are aimed at addressing the tasks set by the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, UNESCO's Medium-Term Strategy and UNESCO's Framework Program for Education in Culture and Arts.

Through the creation of the UNESCO Chair, the Russian university of traditional art crafts can make a significant contribution to strengthening international and regional cooperation, analyzing and evaluating global trends in the development of traditional art crafts locally, developing methodologies and strategies for the development of art crafts in communities, contributing to the disclosure of the cultural and artistic potential of different regions of the world, taking into account UNESCO's priority – "Africa".

Keywords: traditional art crafts, Russian university of traditional art crafts, UNESCO, intangible cultural heritage, higher education, international activities, artistic and creative mobility, Africa, regional cooperation, scientific research.

The article is the result of reflecting on the interim outcome of cooperation between the Russian university of traditional art crafts and the Permanent Mission of the Russian Federation to UNESCO, initiated by the university's president V.F. Maksimovich. The large-scale exhibition "The Splendor of Russia's artistic heritage", held in the Miró Hall at UNESCO Headquarters in 2024 [7], launched both further exhibition events [1; 8; 9; 11; 13] and preparations for opening a UNESCO Chair – the institutional foundation for interaction between the university and this organization. The university has reached a level of educational, scientific, artistic-creative and international activity that enables it to broadcast the splendor of Russia's traditional art crafts abroad through exhibition activities supported by a wide range of educational initiatives (popular science lectures, master classes, etc.). Cooperation with UNESCO will contribute to fulfilling the international mission of the Russian university of traditional art crafts: to foster an ethical attitude towards our country – Russia – worldwide through the high aesthetic value of masterpieces in every type of traditional applied arts.

The substantive basis for interaction with UNESCO is the preservation, development and popularization of traditional art crafts as intangible cultural heritage. It was this topic that was the focus of a meeting in March 2026 at the UNESCO Headquarters in Paris between V.F. Maksimovich, president of the Russian university of traditional art crafts, and Fumiko Okhinata, head of the Intangible Cultural Heritage Section at UNESCO. The discussion also included K.V. Rynza, Deputy Permanent Representative of the Russian Federation to UNESCO, as well as staff of the Permanent Delegation of the Russian Federation to UNESCO. Together, they explored opportunities for collaboration in the field of traditional art crafts and specialized professional education.

According to the terminology of this organization, "intangible cultural heritage means practices, representations, expressions, knowledge and skills – as well as the associated instruments, objects, artifacts and cultural spaces – recognized by communities, groups and, in some cases, individuals as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation,

is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and it provides them with a sense of identity and continuity, thereby promoting respect for cultural diversity and human creativity” [4]. The number of works created within traditional art crafts generally increases steadily: new masterpieces are being produced in various types of lacquer miniature painting, artistic lace-making, etc. Therefore, it is practically impossible to determine the exact number of artifacts – works – that need to be protected, unlike material cultural heritage sites, whose quantity is stable (for example, the Ferapontov Monastery). In other words, UNESCO proposes to protect, as intangible cultural heritage, the unique technologies for creating traditional art crafts and the knowledge of how these works are made, embodied in specific “instruments, objects, artifacts and cultural spaces”.

In the UNESCO approach to defining intangible cultural heritage, there are important semantic features for us. Thus, the process of preserving heritage includes a system of continuous professional education created and implemented at the Russian university of traditional art crafts, as it is this system that ensures the preservation, development and multiplication of knowledge, skills and professional abilities of future artists in 29 unique types of art. The “cultural spaces” referred to in the 2003 Convention are regional-historical centers of traditional art crafts, such as Bogorodskoye, Sergiev Posad and Fedoskino (Moscow region), Mstyora (Vladimir region), Kholuy (Ivanovo region), where institutes – branches of the university – are located, serving as key actors in transforming these places into territories of sustainable artistic and creative development.

At the same time, specialists note several paradoxes of the Representative List of Intangible Cultural Heritage: “European culture is represented only by phenomena more or less connected with folklore, i.e., with ‘low’ culture, while Eastern cultures refer to both folklore and high culture heritage as their intangible masterpieces, for example, Nogaku theater in Japan or Kunqu opera in China” [2, p. 25]. European practice is such that intangible cultural heritage encompasses many forms of traditional culture: when forms of traditional culture cease to be dominant in society’s life, they “transition” into the category of heritage requiring certain protective measures to prevent loss.

Traditional art crafts of Russia have the potential to overcome the aforementioned contradiction. The works of traditional art crafts represent high art; they are alive and have not become mere museum artifacts, as beautiful handmade items of this kind are in demand in modern society and enjoy popularity. Traditional art crafts, as an embodiment of Russia’s cultural code, possess significant creative potential. However, they require protection and support measures (for example, to prevent the use of artistic solutions that do not take into account regional-historical artistic-technological, stylistic, compositional, coloristic and aesthetic traditions in design, including through AI). There is also a need to address the inertia of public consciousness, which fails to draw clear distinctions between the high art of traditional art crafts and primitive, kitschy craft items.

We believe that the situation in Russia regarding traditional art crafts as intangible cultural heritage is unique and has no analogues in the world. Therefore,

the establishment of a UNESCO Chair “Multicultural diversity of traditional art crafts” at the university will contribute not only to the development of this type of art and its regional-historical centers but also to the further conceptualization of the term “intangible cultural heritage”, methodologies for its identification, description and cataloging.

To determine the directions of activity and goals of the Chair, the authorial team additionally studied and analyzed the provisions of the Medium-Term Strategy for 2022–2029 [10], the sustainable development goals within the spheres of UNESCO’s competence, the Universal Declaration of Human Rights (articles 26, 27), the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of 2003, the Framework Program for Education in Culture and Arts 2024 [6], the declaration of the World Conference on Cultural Policy and Sustainable Development “Mondiacult-2025” [3], as well as the structure of the program and budget for the first four-year period 41 C/5 (2022–2025) [5] and the second four-year period 43 C/5 (2026–2029) [12].

The Chair “Multicultural diversity of traditional art crafts” aims to ensure the preservation and development of traditions of art crafts as intangible cultural heritage. Its opening will facilitate international cooperation within the UNITWIN network, exchange best practices, enhance research capacity, foster respectful attitudes towards the diversity of traditional art crafts and countries where this intangible cultural heritage is preserved, contribute to the agenda of sustainable development and expand creative activities and creative industries locally.

The key *areas of activity* for the Chair should include:

1. Development of international cultural and educational cooperation: this involves fostering academic research in regional and historical centers of traditional art crafts on national, regional and global scales.

2. Training specialists: preparing professionals in the field of traditional art crafts who can ensure the continuous transmission of intangible cultural heritage and apply their knowledge practically for cultural and economic development at local levels.

3. Research and documentation: investigating the genesis and current state of traditional art crafts, documenting them, creating registries and reconstructing lost types.

4. International exhibitions and awareness campaigns: organizing international exhibitions titled “The Splendor of heritage of traditional art crafts”, conducting workshops and delivering popular science lectures to raise awareness among a wide range of communities, groups and individuals about these art crafts as intangible cultural heritage.

5. Educator training: developing educators who will integrate traditional art crafts into preschool, primary, secondary and higher education programs for representatives from various countries, considering UNESCO’s priorities such as “Africa” and ‘Gender equality’.

6. Engagement with youth: creating systems to introduce children and youth to traditional art crafts in collaboration with participants from the UNESCO Associated Schools Network.

Objectives of the Chair's activities:

1. Development of cooperation mechanisms in the field of preservation and development of traditional art crafts with the participation of research and teaching staff from universities, museum employees, specialized enterprises, additional education teachers, representatives of local communities and experts from the UNESCO Secretariat. Implementation of courses for beginner/advanced specialists in various types of traditional art crafts. Exchange of experience in teaching traditional art crafts, including trips and teleconferences with regional-historical centers in Russia, France, Belarus, Kazakhstan, Burkina Faso, Guinea, involving experts from the UNESCO Education Sector. Maintenance of a specialized website and publication of bilingual scientific, educational and methodological literature.

2. Development of cooperation with communities, groups and individuals engaged in practical activities related to intangible cultural heritage in Russia, France, Bulgaria, Belarus, Kazakhstan, Guinea and Burkina Faso. Organization of exhibitions on various types of traditional art crafts aimed at comprehensively familiarizing the public with the characteristics of this art form and fostering an ethical attitude towards Russia, its culture and history.

3. Scientific pedagogical research, development of effective methodologies and educational technologies for engaging with traditional art crafts, teaching these art forms as intangible cultural heritage at all levels of education, including higher education. Creation of a course titled "Traditional art crafts: theory and practice of preservation and development of intangible cultural heritage" in Russian, English and French languages, along with the development of educational and methodological materials.

4. Development and implementation of joint interdisciplinary research on traditional art crafts aimed at their identification, documentation, study, preservation, protection, promotion and integration into formal and informal education systems, as well as the revival of aspects of these forms of intangible cultural heritage. Key outcomes of this research include updated registries and regional maps of traditional art crafts in countries such as Russia, France, Bulgaria, Belarus, Kazakhstan, Guinea and Burkina Faso. The results will be presented at relevant scientific forums, conferences, creative meetings, seminars and webinars that foster collective idea generation based on diverse experiences and practical developments related to the preservation and advancement of intangible cultural heritage and specialized formal and informal education. Additionally, findings will be published in scientific journals, including UNESCO reviews.

The establishment of a UNESCO Chair is an important project within the framework of realizing the international mission of the Russian university of traditional art crafts. Of course, for the newly created Chair, stakeholders have been identified – those who influence its activities and/or experience the outcomes and results of its work. Among these stakeholders, we have outlined:

- students at all educational levels: individuals interested in or receiving professional education in the field of traditional art crafts;
- educators and pedagogical staff: teachers, educators and scientific-pedagogical workers from schools and universities in Russia, Belarus, Kazakhstan,

France, Bulgaria, Burkina Faso and Guinea who are enhancing their capacity in teaching intangible cultural heritage;

- educational and research institutions: schools, research institutions, museums and other organizations that possess expert knowledge in intangible cultural heritage or show interest in it;
- enterprises: companies engaged in creating works of traditional art crafts;
- carriers of intangible cultural heritage: artists of traditional art crafts who receive public recognition and are involved in educational and research processes;
- youth from regional and historical centers: young people from villages, settlements and small towns that are centers of traditional art crafts, engaging in the collection and dissemination of information about intangible cultural heritage.

The expected impact of the UNESCO Chair “Multicultural diversity of traditional art crafts” on educational, socio-economic and cultural development at local, national, regional and global levels can be assessed as follows:

At the local level, growth of engagement among local residents from regional and historical centers of traditional art crafts (local community) in the preservation and promotion of intangible cultural heritage, development of creative industries, ensuring employment for specialists in these art forms, enriching educational programs at all levels, including those for schoolchildren, promoting best practices of traditional art crafts among children and youth, fostering respectful attitudes towards cultural diversity, encouraging mutual dialogue between cultures and creative directions and their synergy.

The broad coverage of Russian regions and accumulated experience will enable the Chair to assist communities and groups on the ground in passing down traditions of art crafts from generation to generation, instilling a sense of identity and continuity, promoting respect for cultural diversity, advancing museum and exhibition activities and addressing complex contemporary issues such as the opportunities and limitations of using artificial intelligence and questions of copyright in culture, including in traditional art crafts. This experience will be scaled up to national, regional and global levels.

At the national level, inter-university exchanges and contacts with institutions engaged in education for creative professions across the regions of the Russian Federation are essential. This includes student artistic and creative mobility. The organization of professional development courses, master classes, presentations, exhibitions and round tables on the topic of intangible cultural heritage will play a significant role in enhancing knowledge and skills among students and professionals alike.

At the regional level, the Chair has an extensive network of contacts with representatives from the Commonwealth of Independent States. It is planned to develop these contacts while adhering to the principle of equal geographical representation to ensure a mutually respectful dialogue between cultures and the exchange of experiences, including participation from UNESCO Secretariat experts.

At the global level, the Chair’s work will take into account the development of cooperation in the “South-South” and “North-South-South” formats by enhancing interaction with other institutions within the Network in foreign countries.

The substantial experience of international cooperation of the Russian university of traditional art crafts will allow it to contribute, within its competence, to the implementation of UNESCO's programs and priorities, with a focus on the protection of intangible cultural heritage in different regions of the world, taking into account social, historical, cultural and other factors.

The visibility and expected outcomes of the Chair's activities at the national, regional and international levels include:

Expansion of training directions for future artists of traditional art crafts:

- at the national level, the number of training directions for future artists of traditional art crafts will expand from 29 to 34 at the higher education level;
- at the regional level, two new directions will be introduced in collaboration with the Vitebsk State University named after P.M. Masherov in the Republic of Belarus;
- on the international level, two new directions will be developed, taking into account UNESCO's priority for "Africa", in partnership with the Higher Institute of Arts named after Mory Kanté in the Republic of Guinea and universities in Burkina Faso.

Quantitative indicators of effectiveness:

- Number of developed cultural and educational programs; Number of individuals mastering cultural and educational programs; Number of students – course listeners; Number of local community representatives involved in the development and implementation of programs at national, regional and international levels; Number of UNESCO associated schools involved in the project; Number of attracted experts from the UNESCO education sector;
- Quantity of published results of scientific research – including scientific monographs, research articles, catalogs, textbooks and educational materials, etc., on the types of traditional art crafts;
- Number of international exhibitions accompanied by master classes and popular science lectures on the types of traditional art crafts;
- Number of partnerships with universities and specialized institutions in Russia and foreign countries, including those taking into account UNESCO's priority "Africa";
- Number of professional development courses, including online courses with simultaneous video conferencing participation from at least 20 countries;
- Number of international scientific events – at least three branded forums: "Traditional art crafts and higher specialized education: modern challenges and prospects", "Traditional art crafts in the 21st century: past in the present, present in the future" (for students, postgraduates and young scientists), International Bartram readings at the Art and Pedagogical Museum of Toy named after N.D. Bartram in Sergiev Posad, with the invitation of experts from the Secretariat and Education Sector of UNESCO.

In the field of scientific activities, the Chair:

1. initiates scientific projects in collaboration with Russian and international partners from Europe, Africa and Latin America in the field of traditional art crafts

and vocational education. These projects include discussions and expert evaluations with UNESCO-recommended specialists. The Chair also develops concepts and methodologies for researching traditional art crafts and integrating them into educational practices.

2. conducts field research on various types of traditional art crafts, builds the capacity of researchers and creates registers of intangible cultural heritage as well as regional maps of these phenomena.

3. develops educational content and teaching methods for traditional art crafts aimed at children, adolescents and youth, including for UNESCO Associated Schools (in collaboration with schools in Kazakhstan, Belarus and regional and historical centers of this art in the Moscow, Ryazan, Vladimir, Ivanovo and Omsk regions).

4. organizes international scientific and artistic-exhibition events focused on various types of traditional art crafts. These events unite specialists in the field and representatives of government bodies to discuss current issues in the development of intangible cultural heritage. The outcomes of these events are of interest to the Secretariat of the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.

5. positions the network scientific publication “Traditional applied arts and education” as an open discussion platform for the preservation, development and popularization of intangible cultural heritage. The materials published are useful for preparing analytical materials for UNESCO.

The research results obtained by the Chair serve as the foundation for the creation of databases aimed at preparing a registry of traditional art crafts in Russia, France, Belarus, Kazakhstan, Guinea and Burkina Faso, as well as regional maps of intangible cultural heritage. The outcomes of these activities can provide a basis for global UNESCO reports.

In the field of knowledge transfer, the Chair:

1. plans and organizes branded international scientific events with the participation of UNESCO experts, including forums: “Traditional art crafts and higher specialized education: modern challenges and prospects”, “Traditional art crafts in the 21st century: past in the present, present in the future” (for students, postgraduates and young scientists), International Bartram readings at the Art and Pedagogical Museum of Toy named after N.D. Bartram in Sergiev Posad (in collaboration with the Rogachyov Center of culture and folk art in the Republic of Belarus).

2. organizes teleconferences titled “The Splendor of the Heritage of traditional art crafts”.

3. initiates summer schools in both offline and online formats in regional and historical centers of intangible cultural heritage.

4. organizes artistic and creative marathons that facilitate the transfer of knowledge and promote respect for intangible cultural heritage.

5. publishes research results, including articles, monographs, textbooks, educational materials and catalogs, including bilingual publications that take into account the official languages of UNESCO.

6. issues a peer-reviewed online scientific publication titled “Traditional applied arts and education”, which is the only specialized journal in the world dedicated to the development of traditional art crafts and vocational education.

7. creates a specialized website with updated registries of traditional art crafts, providing open access for the global community to relevant information.

The idea of establishing the UNESCO Chair has garnered interest and support from partners of the Russian university of traditional art crafts, who have provided letters of endorsement (Table).

An analysis of the documents developed by UNESCO indicates that the activities of the Chair will contribute to the implementation of UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2022-2029. Specifically, it will support Strategic Objective 1: “Ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all”, with the aim of reducing inequality and fostering creative societies, particularly in the digital age. The Chair will also contribute to Outcome 5: “Enhancing the protection and promotion of heritage and forms of cultural expression”, ensuring alignment with Russian legislation.

Table

The list of partners of the Russian university of traditional art crafts that supported the opening of the UNESCO Chair and provided letters of support

<i>Category</i>	<i>Name (s)</i>	<i>Links</i>	<i>Role(s)/contribution(s)</i>
Higher Education Institution	Institut Superior Des Arts Mory Kante De Dubreka (Republic of Guinea)	https://isamk.edu.gn/	Institutional, intellectual, informational
Private Sector	Institut Superieur de Technologies (Burkina Faso)	www.istburkina.education	Intellectual, informational
Private Sector	Umanis Business School (Burkina Faso)	www.ubsburkina.education	Intellectual, informational
Higher Education Institution	Institution of education “Vitebsk State University named after P.M. Masherov” (Republic of Belarus)	https://www.vsu.by/	Institutional, intellectual, informational, technological
Higher Education Institution	Abkhazian State University (Republic of Abkhazia)	http://agu.site/	intellectual, informational, methodological
State Institution	State communal enterprise on the right of economic management “Specialized Gymnasium No. 199” of the Department of education of Almaty (Republic of Kazakhstan)	https://www.gs199.kz/	Institutional, intellectual, informational

State Institution	State institution of culture “Rogachyov center of culture and folk art” (Republic of Belarus)	https://rogachev.gov.by	Institutional, intellectual, informational
Private Sector	Association “Bulgarian Center of Bobbin and Needle Lace”, Bulgaria	kaloferlace@gmail.com	Institutional, intellectual, informational methodological
One of the leading specialists in the world in the field of lacquer art	Prof. Dr. Monika Kopplin, Neisemeyerweg 26 48165 Münster, Germany	monelisa.kopplin@gmail.com	intellectual
State Institution	Municipal budgetary institution of culture “Center for folk crafts ‘Bereginya’”, Kargopol, Russia	https://cnrbereginya.ar.kh.muzkult.ru/	Institutional, intellectual, informational methodological
Higher Education Institution	Yelets State University named after I.A. Bunin, Russia	https://elsu.ru/	Institutional, intellectual, informational methodological
State Institution	Yakut college of culture and arts named after A.D. Makarova, Russia	https://yakkii.ru/	intellectual, informational methodological
Private Sector	LLC “Fedoskino”, Russia	https://fabrika-fedoskino.ru	Institutional, methodological, informational, technological
Private Sector	LLC “Zhostovo factory”, Russia	https://zhostovo.ru	Institutional, intellectual, informational methodological
Private Sector	LLC “Factory of folk art crafts ‘Yelets Lace’”, Russia	https://eletskruzheva.ru/	Institutional, intellectual, informational, technological
Private Sector	JSC “Semikarakorsk ceramics”, Russia	https://aksinia.ru	Institutional, intellectual, informational methodological

The analysis of UNESCO documents indicates that the activities of the Chair will support the implementation of UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2022–2029, particularly in achieving Strategic Objective 1: “Ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all”, with the aim of reducing inequality and fostering creative societies, especially in the digital age. The Chair will contribute to Outcome 1: ‘Ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all’,

as well as Outcome 5: “Enhancing the protection and promotion of heritage diversity and forms of cultural expression”, ensuring compliance with Russian legislation.

Furthermore, the activities of the Chair facilitate the realization of UNESCO’s Framework Program for Education in Culture and Arts (43 C/5, Intersectoral Result 4.8) through the development and application of a comprehensive set of measures, including technical assistance, capacity building, operational tool development and the promotion of intersectoral knowledge exchange. This aims to advance progress in education within the spheres of culture and arts, as emphasized in the final document “Mondiacult 2025”.

The UNESCO Chair at the Russian university of traditional art crafts will contribute to organizing accessible education for communities, groups and individuals living in rural areas, towns and small cities who are custodians of traditional art crafts. The establishment of registries for intangible cultural heritage types and regional maps of these phenomena in Russia, France, Bulgaria, Belarus, Kazakhstan, Guinea and Burkina Faso, along with cultural and educational programs, will help consolidate local communities through their direct participation in safeguarding and managing intangible cultural heritage. The international exhibitions and workshops organized by the Chair will enhance the positive image of regional and historical centers of traditional art crafts.

The specific nature of the Russian university of traditional art crafts is such that it does not have the right to teach foreign students the types of traditional art crafts from Russia, as this could lead to an unacceptable loss of the essence of the art itself, which is defined by specific regional-historical artistic and technological characteristics. The transformation of traditional art crafts due to their transfer to other countries is excluded.

However, this specificity of the university is not a barrier to extensive international activities aimed at disseminating and popularizing traditional Russian art crafts as a magnificent part of our artistic heritage abroad.

The university has accumulated sufficient experience in specialized international activities, allowing it to collaborate with foreign partners to:

- initiate research aimed at describing and studying the types of traditional art crafts. One of the most important outcomes of this research will be the creation of registries and regional maps of these forms of intangible cultural heritage;
- develop artistic and creative mobility for both students and faculty;
- create cultural and educational programs aimed at introducing the broadest segments of society to traditional art crafts.

Furthermore, the experience of the Russian university of traditional art crafts is undoubtedly beneficial for those countries, particularly African ones, where a wide variety of traditional art crafts still exists (for example, Burkina Faso), but there is no specialized professional education available. The Russian university of traditional art crafts, which has successfully established and operates a system of continuous professional education, can share its expertise and developments with international partners through the establishment of a UNESCO Chair. These partners have much to protect, preserve and develop in the field of traditional art crafts – an essential component of intangible cultural heritage.

References

1. Gorlova I. I. Sovremennaya gosudarstvennaya politika po soxraneniyu i ispol'zovaniyu nematerial'nogo kul'turnogo naslediya Rossijskoj Federacii / I. I. Gorlova. – Tekst : e'lektronny'j // E'nciklopediya nematerial'nogo kul'turnogo naslediya Rossii. Posvyashhaetsya Godu kul'turnogo naslediya narodov Rossii. – Moskva : Institut Naslediya, 2022. – S. 23-32. – ISBN 978-5-86443-396-6. – DOI 10.34685/HI.2022.58.44.003. – EDN: BZMKJP. – URL: <https://heritage-institute.ru/wp-content/uploads/2022/11/encziklopediya-nematerialnogo-naslediya.pdf> (data obrashheniya: 12.06.2026).
2. 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. 75-85. – DOI: 10.24412/2619-1504-2025-1-74-79. – EDN: RUNDRF. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-12.pdf (data obrashheniya: 10.06.2026).
3. Itogovy'j dokument MONDIAKULbT 2025. Obyazatel'stvo ministrov kul'tury' na konferencii MONDIAKULbT 2025. – Tekst : e'lektronny'j // UNESCO : portal. – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2025/09/rev%20RU_MONDIACULT_Outcome_Document%20Final%20SENT%20BY%20PAX%2009.25%5B96%5D.pdf (data obrashheniya: 14.06.2026).
4. Osnovny'e teksty' Mezhdunarodnoj konvencii ob oxrane nematerial'nogo kul'turnogo naslediya 2003 g. – Tekst : e'lektronny'j // UNESCO : portal. – URL: https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2022_version-RU.pdf (data obrashheniya: 13.06.2026).
5. Proekt srednesrochnoj strategii (41 S/4) i proekt programmy' i byudzheta (41 S/5). Chast' II Proekt programmy' i byudzheta (41 S/5). – Tekst : e'lektronny'j // Vy'sshaya shkola e'konomiki : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://www.hse.ru/data/2022/04/03/1800423384/Programma%20i%20byudzheta%20YuNESKO%2022-25%20rus.pdf> (data obrashheniya: 14.06.2026).
6. Ramochnaya programma YuNESKO po obrazovaniyu v oblasti kul'tury' i iskusstv. – Tekst : e'lektronny'j // UNESCO : portal. – URL: https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/04/WCCAE_UNESCO%20Framework_RU_CLT-EDWCCAE20241.pdf (data obrashheniya: 14.06.2026).
7. 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: 10.06.2026).
8. Sajfulina E. V. Vy'sstavka 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: 10.06.2026).

9. Saltanov M. A. Master-klassy` za rubezhom kak faktor populyarizatsii zhostovskoj xudozhestvennoj dekorativnoj rospisi / M. A. Saltanov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionny`e prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 43-56. – DOI: 10.24412/2619-1504-2025-2-43-50. – EDN: BOFBDQ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-07.pdf (data obrashheniya: 11.06.2026).

10. Srednesrochnaya strategiya na 2022–2029 gody` (41 C/4). – Tekst : e`lektronny`j // UNESCO : portal. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378083_rus (data obrashheniya: 14.06.2026).

11. Churakova M. V. Yuvelirnoe iskusstvo: mezhdunarodny`e master-klassy` / M. V. Churakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 57-76. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-57-67/ – EDN: PYIUPF. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-09.pdf (data obrashheniya: 13.06.2026).

12. Programme and meeting document = Programma i dokument o provedenii vstrechi : Tom 1 : Proekty` rezolyucij: Pervy`e dva goda chety`rexletnego perioda 2026-2029 gg. Tom 2 : Proekt programmy` i byudzheta. – Tekst : e`lektronny`j // UNESCO : portal. – URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392982_rus (data obrashheniya: 14.06.2026). (e`to ssy`lka na oblozhku, dlya spiska nuzhna ssy`lka neposredstvenno na tekst).

13. Russian Mission to UNESCO = Rossijskaya missiya pri YuNESKO. Tekst : e`lektronny`j // Postoyannoe predstavitel`stvo Rossii pri YuNESKO : VKontakte : rossijskaya social`naya set`. – URL: [https://vk.com/russia\\_unesco?w=wall-224032909\\_1190](https://vk.com/russia_unesco?w=wall-224032909_1190) (data obrashheniya: 12.06.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

Пирогова Т.С., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: pirogova.tatayna@yandex.ru

Pirogova T.S., lecturer in the department of clothing modeling and design of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: pirogova.tatayna@yandex.ru

**Интеграция междисциплинарных связей профильных дисциплин
в содержании образовательной программы
«Моделирование с художественной вышивкой»
Integration of interdisciplinary connections of core disciplines in the content
of the educational program «Modeling with artistic embroidery»**

Аннотация. В статье обосновывается необходимость интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой». Анализируются теоретические и методические аспекты синтеза следующих дисциплин: «Цветоведение и колористика», «Технология художественной вышивки», «Моделирование одежды с художественной вышивкой», «Проектирование в художественной вышивке», «Конструирование одежды с художественной вышивкой», «Мастерство по художественной вышивке». Цель исследования – в теоретическом обосновании и разработке модели интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой». На основе анализа рабочих программ и педагогического опыта предложена авторская модель интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин, включающая междисциплинарные модули, формы реализации и учёт внешних факторов моды.

Ключевые слова: междисциплинарные связи, междисциплинарная интеграция, моделирование одежды, художественная вышивка, профессиональное образование, современная мода.

Abstract. The article substantiates the necessity of integrating interdisciplinary connections between core disciplines into the content of the educational program «Modeling with artistic embroidery». It examines the theoretical and methodological aspects of synthesizing subjects such as Color Science and Coloristics, Technology of Artistic Embroidery, Fashion Modeling with Artistic Embroidery, Design in Artistic Embroidery, Garment Construction with Artistic Embroidery, and Mastery of Artistic Embroidery. The aim of the research is to provide a theoretical justification and develop a model for integrating interdisciplinary connections of core disciplines within the «Modeling with artistic Embroidery» curriculum.

Based on an analysis of syllabi and pedagogical experience, an author's model for integrating interdisciplinary connections is proposed. This model includes interdisciplinary modules, implementation methods, and external fashion factors.

Keywords: interdisciplinary connections, interdisciplinary integration, clothing modeling, artistic embroidery, professional education, modern fashion.

Современное высшее образование в области традиционных художественных промыслов ориентировано на подготовку специалистов, способных сочетать творческую деятельность с глубокими техническими и технологическими знаниями. Индустрия моды находится в состоянии динамичной трансформации, характеризующейся размыванием границ между традиционными видами художественного творчества, дизайном и технологическими инновациями [2]. В этих условиях особую значимость приобретает подготовка специалистов, способных не только владеть отдельными профессиональными компетенциями, но и интегрировать знания из различных областей для создания оригинальных, технологически сложных и эстетически выверенных продуктов, например, в художественной вышивке – одном из ключевых видов традиционных художественных промыслов и важнейшем ресурсе формирования культурной идентичности граждан.

В условиях глобализации и унификации моды возрастает потребность в сохранении и актуализации национальных традиций, что напрямую связано с подготовкой высококвалифицированных художников художественной вышивки, которая осуществляется в рамках направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Моделирование с художественной вышивкой» в Российском университете традиционных художественных промыслов.

Образовательная программа «Моделирование с художественной вышивкой» представлена следующими профильными дисциплинами: «Цветоведение и колористика», «Технологии художественной вышивки», «Материаловедение», «Проектирование в художественной вышивке», «Моделирование одежды с художественной вышивкой», «Конструирование одежды с художественной вышивкой», «Мастерство по художественной вышивке», которые составляют её основу.

Традиционная линейная структура учебного процесса, при которой дисциплины преподаются изолированно, приводит к фрагментарности знаний и затрудняет формирование целостного профессионального мировоззрения, а вопросы интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин с учётом развития современной моды остаются недостаточно разработанными, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Решение этой проблемы заключается в интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин – процессе установления содержательных, методических и технологических связей между учебными дисциплинами, что позволяет сформировать единую систему знаний и обеспечить преемственность в обучении.

Согласно определению О.А. Чеботаевой, интеграция – это комплексная характеристика целей воспитания, сочетания педагогических средств, применяемых в учебной деятельности, и целостность в достижении запланированных результатов [12, с. 24]; С.Н. Сиренко определяет междисциплинарную интеграцию (интеграцию междисциплинарных связей) в содержании профессионального образования как «процесс и результат установления связей между различными учебными дисциплинами, направленный на формирование у студентов целостного представления об изучаемом объекте и способах деятельности с ним» [10, с. 223].

В отличие от межпредметных связей – как дидактического условия, обеспечивающего последовательное отражение в содержании учебных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в природе и обществе и направленных на формирование у обучающихся целостной системы знаний и научного мировоззрения [6, с. 140], которые носят локальный характер (например, связь между темами «цветовой круг» и «композиция орнамента»), интеграция предполагает более глубокое объединение содержания, форм и методов обучения. Соотношение этих понятий представлено в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика межпредметных связей
и междисциплинарной интеграции

Критерий	Межпредметные связи	Интеграция междисциплинарных связей
Уровень взаимодействия	Локальный, между конкретными темами или разделами внутри предмета	Системный, более масштабный, предполагает объединение дисциплин
Цель	Систематизация знаний, формирование целостного мировоззрения	Формирование целостного профессионального мышления
Результат	Расширение понимания отдельных явлений	Формирование новых знаний и компетенций, целостной картины мира
Формы реализации	Семинары, практикумы, экскурсии, самостоятельная работа	Интегрированные модули, курсы, проекты, модульные программы

Таким образом, интеграция – это не просто связь, а синтез, создающий новое качество профессиональной подготовки. Интеграция междисциплинарных связей является более фундаментальным процессом, направленным на объединение дисциплин для решения комплексных задач и формирования целостного мировоззрения.

Профильные дисциплины программы «Моделирование с художественной вышивкой» можно условно разделить на три цикла: художественный цикл (цветоведение и колористика; мастерство по художественной вышивке); технологический цикл (технологии

художественной вышивки; материаловедение); проектный цикл (проектирование в художественной вышивке; конструирование одежды с художественной вышивкой; моделирование одежды с художественной вышивкой). Каждая дисциплина вносит вклад в формирование профессиональной компетентности, но только их интеграция позволяет выйти на уровень создания полноценного модного продукта.

На примере образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» представлены характеристики уровней интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин (таблица 2).

Таблица 2

Характеристики уровней интеграции междисциплинарных связей
в образовательной программе
«Моделирование с художественной вышивкой»

Уровни интеграции	Характеристика	Пример
Внутридисциплинарная	Углубление знаний в рамках одной дисциплины через связь теории и практики	Цветоведение и колористика + материаловедение (влияние блеска нити на восприятие цвета). На занятиях по дисциплине «Технология вышивки» студенты сначала изучают историю золотного шитья, затем осваивают технику на практике, создавая современный аксессуар или изделие
Междисциплинарная	Объединение содержания смежных дисциплин	Проект «Цвет и фактура» объединяет содержание дисциплин «Цветоведение и колористика» (подбор палитры) и «Материаловедение» (выбор нитей и тканей)
Трансдисциплинарная	Выход за рамки учебных дисциплин, работа с реальными кейсами индустрии моды	Создание коллекции для локального бренда с учётом трендов устойчивого развития и цифровых технологий

В процессе подготовки художников художественной вышивки как внутридисциплинарная, так и междисциплинарная интеграция приобретают принципиальное значение. Для образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» наиболее значимой является междисциплинарная интеграция профильных дисциплин, направленная на объединение художественных, технологических и проектных знаний, умений и навыков с целью формирования различных аспектов профессиональной компетентности.

Среди аспектов интеграции междисциплинарных связей в образовательную программу «Моделирование с художественной вышивкой» необходимо отметить:

- *связь с другими дисциплинами*: образовательная программа опирается на знания таких областей, как конструирование одежды, технология и материаловедение, цветоведение и колористика, проектирование, с целью формирования профессиональных компетенций [11];
- *использование современных технологий*: в учебный процесс интегрируются дисциплины, направленные на освоение компьютерных программ для проектирования изделий с художественной вышивкой;
- *сохранение традиций в контексте модных тенденций*: ключевым условием подготовки конкурентоспособных художников традиционных художественных промыслов является сочетание изучения традиционных техник художественной вышивки с анализом современных тенденций моды, новых материалов и технологических решений, что позволяет гармонично объединять культурное наследие и инновации [10];
- *формирование проектного мышления*: включение художественной вышивки в конструкцию изделия, что способствует установлению взаимосвязи между традиционными и инновационными компонентами содержания обучения [8];
- *научно-исследовательская деятельность*: программа может включать элементы научно-исследовательской работы, что способствует развитию у студентов навыков анализа, синтеза, обобщения, сравнения и интерпретации данных [11].

По мнению И.С. Плешковой, современная мода демонстрирует тенденцию к концептуализации, когда одежда становится не столько предметом утилитарного назначения, сколько средством выражения авторского мировоззрения дизайнера, «особой философией» [9]. В этих условиях художественная вышивка переживает свое возрождение, но на новом технологическом и художественном уровне. Она перестает быть просто декоративным элементом и становится важнейшим средством формообразования, способом создания объемно-пространственной структуры одежды, носителем концептуального замысла.

Для визуализации степени взаимосвязи дисциплин образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» была построена матрица интеграции (таблица 3), где «+» – наличие связи, «++» – сильная связь, «+++» – максимальная степень интеграции.

Таблица 3

Матрица интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы
 «Моделирование с художественной вышивкой» направления подготовки
 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Дисциплина	Материаловедение	Цветоведение и колористика	Технологии художественной вышивки	Проектирование в художественной вышивке	Конструирование одежды с художественной вышивкой	Моделирование одежды с художественной вышивкой	Мастерство по художественной вышивке
Материаловедение	—	+	++	+	++	+	++
Цветоведение и колористика	+	—	++	++	+	++	++
Технологии художественной вышивки	++	++	—	++	++	+	+++
Проектирование в художественной вышивке	+	++	++	—	++	++	++
Конструирование одежды с художественной вышивкой	++	+	++	++	—	++	++
Моделирование одежды с художественной вышивкой	+	++	+	++	++	—	++
Мастерство по художественной вышивке	++	++	+++	++	++	++	—

«+» – наличие интеграции и взаимосвязи дисциплин, «—» – отсутствие интеграции и взаимосвязи дисциплин.

Данные матрицы позволили установить, что центральным звеном системы является дисциплина «Технологии художественной вышивки», для которой характерна максимальная интеграция и её взаимосвязь со всеми остальными дисциплинами. Особенно высокая степень интеграции данной дисциплины наблюдается с дисциплиной «Мастерство по художественной вышивке», поскольку технологические процессы выступают инструментальной основой формирования исполнительского мастерства. Аналогично, дисциплина «Мастерство по художественной вышивке» интегрирует все предшествующие знания, выступая в роли синтезирующей дисциплины.

Согласно анализу рабочих программ профильных дисциплин, являющихся ключевыми компонентами образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой», установлена интеграция междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании учебных программ высшего образования в области художественной вышивки.

Так, например, цветоведение и колористика как наука о цвете занимает фундаментальное положение в структуре подготовки художника в области художественной вышивки. Цвет в одежде выполняет множество функций: информационную, психоэмоциональную, формообразующую, символическую. В контексте художественной вышивки цвет приобретает особое значение, поскольку вышивка, в отличие от рисунка, напечатанного на ткани (принта), позволяет создавать сложные цветовые эффекты за счет переплетения нитей разного цвета, фактуры и блеска [3].

Междисциплинарная интеграция цветоведения и колористики может проявляться в следующих направлениях:

- с технологиями художественной вышивки – особенности цветовосприятия вышитых поверхностей в зависимости от техники вышивки (гладью, крестом, бисером и т. д.);
- с проектированием – разработка цветовых решений коллекций с учетом тенденций моды, сезонности, назначения одежды на стадии эскиза, что определяет общее эмоциональное воздействие изделия;
- с мастерством – при выполнении вышивки художник реализует цветовую гамму, подбирая нити и регулируя плотность стежков для достижения нужных цветовых нюансов и светотеневых переходов.

Дисциплина «Материаловедение» как фундаментальная основа подготовки изучает строение и свойства текстильных волокон, нитей, тканей и других материалов, используемых в вышивке и швейном производстве [4]. Знание волокнистого состава, физико-механических и гигиенических свойств материалов позволяет обоснованно выбирать основу для вышивки, нити, фурнитуру. Связь с технологиями вышивки прослеживается в вопросах выбора материала, его основных характеристик (плотность, сыпучесть, эластичность), что определяет допустимые техники вышивания. Например, для рыхлых тканей непригодны ажурные техники вышивки с большим количеством разрезов; для скользящих шелковых тканей требуется специальная стабилизация пальцами [7].

Связь материаловедения с цветоведением и колористикой определяется процессом цветопередачи нитей и фоновой ткани, которые зависят от их фактуры (блестящей или матовой), толщины и способа кручения. Один и тот же цвет нити на хлопке и на вискозе выглядит по-разному [5].

Материаловедение напрямую связано с конструированием, так как драпируемость, жёсткость и усадка материала влияют на выбор конструктивных решений (форму, объём, расположение швов и вытачек).

Междисциплинарная интеграция характерна для дисциплины «Технологии художественной вышивки», т. к. она непосредственно связывает художественный замысел с материальным воплощением. Современные технологии вышивки включают как традиционные ручные техники (гладь, крест, ришелье, золотное шитье), так и инновационные машинные методы, включая компьютерную вышивку, лазерную гравировку, термоперенос.

В контексте развития современной моды особую значимость приобретают эксперименты с нетрадиционными материалами и технологиями: специальные обработки поверхности материала, такие как покрытие латексом, иглопробивание, гравировка лазером, а также плиссировка, крашение и тепловая обработка [12].

Связь дисциплины «Технологии художественной вышивки» с материаловедением прослеживается через знание свойств нитей и тканей, позволяющее подобрать оптимальную иглу, натяжение нити, частоту стежка, а с дисциплиной «Конструирование одежды с художественной вышивкой» – через размещение вышивальных фрагментов, учитывающих технологические свойства материала (усадку, растяжение) и конструктивные линии изделия.

Знания и умения, полученные студентами при изучении всех предшествующих дисциплин в рамках образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой», находят своё воплощение в дисциплинах итогового, синтезирующего характера: «Проектирование в художественной вышивке» и «Моделирование одежды с художественной вышивкой». Процесс проектирования включает несколько этапов: анализ ситуации и формулирование концепции, поиск образного решения, разработка эскизного ряда, выбор материалов и технологий, конструкторская разработка, изготовление образца. При этом художественная вышивка не должна разрушать конструкцию изделия; напротив, она может подчёркивать или маскировать конструктивные линии. Например, вышивка по краю борта, по линии талии или кокетки требует точного совмещения рисунка с членениями лекал.

Особое место в системе профессиональной подготовки художников по вышивке занимает дисциплина «Мастерство по художественной вышивке», которая выступает как непрерывный процесс интеграции междисциплинарных связей. Ориентированная на развитие профессиональных компетенций специалиста, эта дисциплина в контексте междисциплинарной интеграции способствует осознанию обучающимися связей между различными областями знаний, формированию

индивидуального стиля профессиональной деятельности и развитию способности к инновациям.

Совершенствование мастерства осуществляется не только в рамках формального обучения, но и благодаря практической проектной деятельности, участию в конкурсах, выставках и стажировках. На начальных этапах обучения формируется «фрагментарное художественное восприятие», которое со временем перерастает в «целостное художественное восприятие». Последнее характеризуется способностью художника по вышивке определять и объективно оценивать концепцию художественного произведения, а также умением обосновывать её понимание [1].

Каждая из перечисленных выше дисциплин вносит вклад в формирование профессиональных знаний, умений и навыков обучающихся по программе «Моделирование с художественной вышивкой». Профильные дисциплины художественного цикла (цветоведение и колористика, мастерство по художественной вышивке) закладывают основу визуальной грамотности: способность видеть форму, цвет, светотень, ритм и пропорции. Дисциплины технологического цикла (технологии в художественной вышивке, материаловедение) формируют практические навыки работы с материалами, инструментами и оборудованием. Дисциплины проектного цикла (проектирование в художественной вышивке, конструирование одежды с художественной вышивкой, моделирование одежды с художественной вышивкой) развивают способность к концептуализации и визуализации идей, созданию эскизов и технических рисунков будущего изделия.

Однако сам по себе набор дисциплин не гарантирует интеграции междисциплинарных связей в содержании образовательной программы. Полноценная интеграция требует целенаправленной методической работы по установлению и реализации связей между дисциплинами.

На основе теоретического анализа и обобщения практического опыта предложена «Модель интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» (рис. 1).

Модель представлена в виде центрированной круговой диаграммы, состоящей из нескольких компонентов:

- центральным компонентом – ядром модели – является выпускная квалификационная работа студента как показатель освоения профессиональных знаний, умений и навыков;

- в секторах первого круга модели размещены профильные дисциплины образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой». Взаимосвязи между ними визуализированы с помощью сплошных стрелок, указывающих на двусторонний характер этих связей. Круговая стрелка внутри кольца указывает на целостность системы;

- второй внешний круг представляет формы интеграции межпредметных связей в виде семи межпредметных модулей, содержание которых представлено в таблице 4;

- третий внешний круг – факторы развития моды, которые связаны не только с профессиональной деятельностью выпускников, но и с интеграцией междисциплинарных связей профильных дисциплин, а точнее, с интегрированными междисциплинарными модулями, позволяющими выстраивать содержание обучения в области художественной вышивки с учетом тенденций моды.

Рис. 1. Модель интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой»

Таблица 4

Характеристики междисциплинарных модулей как элемента модели
интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в
содержании образовательной программы
«Моделирование с художественной вышивкой»

Взаимодействие межпредметных модулей профильных дисциплин	Формы интеграции междисциплинарных связей	Содержание
Моделирование – Конструирование	Форма и размещение вышивки	Масштаб, ритм, зоны расположения узора на лекалах
Конструирование – Материаловедение	Конструктивно- технологические решения	Учет усадки, раздвижки нитей, обработка вышитых деталей
Материаловедение – Колористика	Цвет и фактура материалов	Влияние основы на цвет нитей, блеск, текстура
Колористика – Технология вышивки	Цветовая техника вышивки	Градиент, акварельный переход, локальный цвет в стежках
Технология вышивки – Проектирование	Технологичность проекта	Обоснование выбора техники вышивки и оборудования
Проектирование – Мастерство	От эскиза к стежку	Перенос узора, контроль качества
Мастерство – Моделирование	Художественная выразительность	Реализация замысла в материале, стилистика

Фактор развития моды в контексте подготовки художника художественной вышивки – это объективно существующая или целенаправленно формируемая совокупность условий, средств и запросов (технологических, художественных, социальных), интегрированных в содержание образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» и обеспечивающих формирование у выпускника профессиональных компетенций (знаний, умений, навыков) по созданию актуального, эстетически выразительного и социально востребованного модного продукта с художественной вышивкой.

Данное определение актуализировано с учетом вида традиционного художественного промысла и впервые вводится в научное исследование.

Под технологическим фактором развития моды в рамках образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» понимается совокупность современных технологических средств, материалов и цифровых методов проектирования, интегрированных в учебный процесс и обеспечивающих формирование у будущего художника по вышивке компетенций, необходимых для создания конкурентоспособных изделий с вышивкой с учётом актуальных тенденций индустрии моды.

В ходе научного исследования также актуализированы определения социального и художественного факторов развития моды с учетом интеграции художественной вышивки в современные модные тренды.

Социальный фактор развития моды в контексте образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» – это совокупность актуальных общественных запросов (кастомизация, апсайкл, осознанное потребление, культурная идентичность, престиж ручного труда), интегрированных в учебный процесс и обеспечивающих формирование у будущего художника по вышивке компетенций, направленных на создание изделий с художественной вышивкой, востребованных современным обществом и способствующих сохранению культурного наследия. Это целостная система и совокупность взаимосвязанных компонентов:

- запрос на кастомизацию (придание уникальности массовому продукту средствами / посредством вышивки);
- запрос на апсайкл (преобразование старых вещей в новые с помощью вышивки);
- запрос на осознанное потребление (долговечность, ремонтпригодность, этичность производства);
- запрос на культурную идентичность (трансляция традиций в повседневной одежде);
- запрос на престиж ручного труда (возвращение ценности рукотворной работы);
- запрос на «моду на родное» (поддержка локальных брендов и традиционных художественных промыслов);
- запрос на самовыражение (вышивка как голос сообщества).

При целенаправленном освоении вышеперечисленных взаимосвязанных компонентов междисциплинарной интеграции в процессе подготовки выпускника в области художественной вышивки обеспечивается формирование у обучающихся профессиональных компетенций, позволяющих создавать социально востребованный модный продукт с художественной вышивкой, отвечающий вызовам современного общества и способствующий сохранению и развитию народных художественных промыслов.

Художественный фактор развития моды в контексте образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» – это совокупность традиционных орнаментальных систем, композиционных принципов, колористических канонов и стилистических приёмов в произведениях различных видов художественной вышивки, интегрированных в учебный процесс и обеспечивающих формирование у будущего художника по вышивке компетенций, необходимых для создания эстетически выразительных вышитых изделий, сохраняющих культурную идентичность и соответствующих актуальным художественным тенденциям моды.

К основным компонентам художественного фактора развития моды относят:

- традиционные орнаментальные системы (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный орнамент);
- композиционные принципы (ритм, симметрия/асимметрия, масштаб, соотношение фона и узора);
- колористические каноны (локальный цвет, контраст, нюанс, цветовая доминанта, характерная для конкретного вида традиционной художественной вышивки);
- стилистические приёмы различных видов художественной вышивки;
- способы стилизации и трансформации традиционных мотивов в современный модный продукт.

При реализации представленной модели предполагается структурирование дисциплин вокруг единого смыслового центра, при этом учебный материал выстраивается таким образом, чтобы каждая тема любой из профильных дисциплин раскрывалась с учетом ее связей с другими дисциплинами.

Основными механизмами реализации содержания образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» являются:

- сквозные тематические модули – объединение содержания нескольких дисциплин вокруг общей темы. Например, содержание модуля «Исторический костюм в современном прочтении» интегрирует знания об истории костюма (композиция), исторических техниках вышивки (технологии), колористике эпохи (колористика) и современном проектировании (проектирование);
- комплексные практические задания, требующие применения знаний разных дисциплин для создания единого продукта. Пример: «Разработать серию эскизов праздничной одежды с использованием вышивки как основного формообразующего элемента, обосновать цветовое решение, выбрать технологии вышивки, выполнить конструкторскую разработку и изготовить образец в материале». Как показывает практика, применение таких заданий способствует активизации мыслительной деятельности и систематизации знаний, умений и навыков учащихся;
- проектные семинары и воркшопы – интенсивная форма организации учебной деятельности, при которой студенты работают над междисциплинарным проектом под руководством преподавателей разных дисциплин.

Основными методами обучения при реализации данной модели являются:

- метод ассоциативного поиска – прием создания новой формы путем переноса или новой трактовки форм и линий произведений других видов искусства (природа, архитектура, живопись) в вышитые композиции;
- кейс-метод – решение профессиональных задач, моделирующих реальные ситуации в индустрии моды (например, разработка капсульной коллекции для условного заказчика);
- метод мозгового штурма – применяется на этапе генерации идей для вышитых композиций, цветовых решений и конструктивных находок;

- метод модерации – групповое обсуждение и экспертная оценка проектов с привлечением преподавателей разных кафедр.

Ведущей формой организации обучения при внедрении интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» является проектная деятельность, т. к. весь учебный процесс выстраивается вокруг создания комплексного проекта (курсовой или выпускной квалификационной работы), который проходит все стадии: от идеи до готового изделия. При этом оценивается не отдельная дисциплина, а итоговый комплексный проект студента с учетом целостности художественного образа, конструктивной грамотности решения, технологической сложности, качества исполнения вышивки и новизны подхода.

Интеграция междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» формирует специалиста нового типа, способного:

- мыслить системно, устанавливая взаимосвязи художественных, технологических и конструкторских аспектов проектирования;
- генерировать оригинальные идеи на стыке различных областей знания;
- воплощать эти идеи в материале, владея как традиционными, так и инновационными технологиями вышивки;
- работать в команде с дизайнерами других специализаций, конструкторами, технологами, маркетологами;
- вносить вклад в развитие моды через сочетание искусства, технологий и современных подходов.

Интеграция междисциплинарных связей открывает новые возможности для использования художественной вышивки в современной моде:

- формообразующий фактор – использование жестких и объемных вышивок для создания каркасных и скульптурных форм в костюме;
- средства трансформации – вышитые элементы, меняющие конфигурацию костюма, создающие трансформируемые конструкции;
- гибридные технологии – комбинирование вышивки с лазерной резкой, 3D-печатью, термопереносом, создание гибридных текстур.

Интеграция междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» способствует также сохранению и развитию национальных традиций вышивки, их переосмыслению в контексте современной моды. Синтез традиционных техник вышивки с современными материалами, формами и технологиями создает уникальные продукты, обладающие культурной ценностью и коммерческой привлекательностью.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

- интеграция междисциплинарных связей профильных дисциплин в содержании образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» является необходимым условием подготовки конкурентоспособных специалистов в современной индустрии моды, характеризующейся тенденциями к концептуализации, технологизации и синтезу искусств;

- предложенная модель интеграции междисциплинарных связей профильных дисциплин является многокомпонентной. Реализация содержания образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» осуществляется через сквозные тематические модули, комплексные практические задания, активные и интерактивные методы обучения, что способствует формированию специалиста нового типа, способного к инновационной деятельности, что, в свою очередь, стимулирует развитие современной моды за счет появления оригинальных, технологически сложных и эстетически оформленных продуктов.

Литература

1. Антилогова Л. Н. Междисциплинарность как категория и принцип современного педагогического образования / Л. Н. Антилогова, И. А. Маврина, Н. П. Мурзина. – Текст : непосредственный // Наука о человеке : гуманитарные исследования. – Омск, 2023. – Т. 17, № 3. – С. 94-104. – DOI 10.57015/issn1998-5320.2023.17.3.10.

2. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / [М. В. Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, Л. Д. Столяренко и др.] ; ответственный редактор М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 544 с. – Текст : непосредственный.

3. Казарина Т. Ю. Цветоведение и колористика : практикум : направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн», профиль: «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр», формы обучения: очная, заочная / Т. Ю. Казарина ; Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, кафедра дизайна. – Кемерово : КемГИК, 2017. – 36 с. – ISBN 978-5-8154-0382-6. – Текст : непосредственный.

4. Камнева С. Ю. Подготовка бакалавров по художественной вышивке и перспективы их будущей профессиональной индивидуально-творческой деятельности / С. Ю. Камнева, И. К. Дракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 94-105. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-94-105. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-19.pdf (дата обращения: 03.05.2026).

5. Леонова Е. В. Материаловедение швейного производства : учебное пособие / Е. В. Леонова. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2022. – 139 с. – URL: <https://w.eruditor.one/file/4194211> (дата обращения: 09.05.2026).

6. Междисциплинарные связи // Педагогический энциклопедический словарь / главный редактор Б. М. Бим-Бад. – Москва : Большая российская энциклопедия, 2002. – С. 140. – Текст : непосредственный.

7. Петрова Т. В. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности : учебно-методическое пособие для вузов / Т. В. Петрова. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 320 с. – ISBN 978-5-507-48316-7. – Текст : непосредственный.

8. Платонова О. Н. Взаимосвязь традиций и инноваций в содержании обучения художественной вышивке / О. Н. Платонова, О. В. Швецова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 177-188. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-177-

188. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-19.pdf (дата обращения: 20.05.2026).

9. Плешкова И. С. «Концептуальный» костюм как доминирующее явление в проектировании одежды на рубеже XX–XXI вв. / И. С. Плешкова. – Текст : непосредственный // Вестник Вятского государственного университета. – Киров, 2010. – № 2-2. – С. 175-178. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnyy-kostyum-kak-dominiruyushee-yavlenie-v-proektirovanii-odezhdy-na-rubezhe-xx-xxi-vv> (дата обращения: 09.05.2026).

10. Сиренко С. Н. Концептуальные основы междисциплинарной интеграции в высшем образовании / С. Н. Сиренко. – Текст : электронный // Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности : труды 7-й Международной конференции (15-17 февраля 2024 г., Москва). – Москва : ИПМ им. М. В. Келдыша, 2024. – С. 222-232. – URL: <https://keldysh.ru/future/2024/5-1.pdf> (дата обращения: 08.06.2026).

11. Скоробогатова О. Ю. Художественная вышивка как фактор междисциплинарных связей конструирования и художественного моделирования одежды / О. Ю. Скоробогатова. – Текст : электронный // Евразийский Союз Ученых. – Санкт-Петербург, 2020. – № 11-1 (80). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-vyshivka-kak-faktor-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-konstruirovaniya-i-hudozhestvennogo-modelirovaniya-odezhdy> (дата обращения: 20.05.2026).

12. Чеботаева О. А. Междисциплинарная интеграция учебных дисциплин как средство формирования развития творческого мышления дизайнеров одежды / О. А. Чеботаева. – Текст : непосредственный // International journal of professional science : электронный журнал. – Нижний Новгород, 2021. – № 10 (55). – С. 24-30. – DOI 10.54092/25421085_2021_10_24.

References

1. Antilogova L. N. Mezhdisciplinarnost` kak kategoriya i princip sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya / L. N. Antilogova, I. A. Mavrina, N. P. Murzina. – Tekst : neposredstvenny`j // Nauka o cheloveke : gumanitarny`e issledovaniya. – Omsk, 2023. – Т. 17, № 3. – S. 94-104. – DOI 10.57015/issn1998-5320.2023.17.3.10.

2. Bulanovа-Toporkova M. V. Pedagogika i psixologiya vy`sshej shkoly` : uchebnoe posobie / [M. V. Bulanovа-Toporkova, A. V. Duxavneva,

L. D. Stolyarenko i dr.] ; otvetstvennyj redaktor M. V. Bulanova-Toporkova. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2002. – 544 s. – Tekst : neposredstvennyj.

3. Kazarina T. Yu. Czvetovedenie i koloristika : praktikum : napravlenie podgotovki: 54.03.01 «Dizajn», profil: «Graficheskij dizajn», kvalifikaciya (stepen') vy`pusknika «bakalavr», formy` obucheniya: ochnaya, zaocnaya / T. Yu. Kazarina ; Kemerovskij gosudarstvennyj insitut kul'tury, Insitut vizual'nyx iskusstv, kafedra dizajna. – Kemerovo : KemGIK, 2017. – 36 s. – ISBN 978-5-8154-0382-6. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Kamneva S. Yu. Podgotovka bakalavrov po xudozhestvennoj vy`shivke i perspektivy` ix budushhej professional'noj individual'no-tvorcheskoj deyatel'nosti / S. Yu. Kamneva, I. K. Drakina. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 94-105. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-94-105. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-19.pdf (data obrashheniya: 03.05.2026).

5. Leonova E. V. Materialovedenie shvejnogo proizvodstva : uchebnoe posobie / E. V. Leonova. – Cheboksary : ChGPU im. I. Ya. Yakovleva, 2022. – 139 s. – URL: <https://w.eruditor.one/file/4194211> (data obrashheniya: 09.05.2026).

6. Mezhdisciplinarny`e svyazi // Pedagogicheskij e`nciklopedicheskij slovar` / glavnyj redaktor B. M. Bim-Bad. – Moskva : Bol'shaya rossijskaya e`nciklopediya, 2002. – S. 140. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Petrova T. V. Materialovedenie v proizvodstve izdelij legkoj promy`shlennosti : uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov / T. V. Petrova. – Sankt-Peterburg : Lan`, 2024. – 320 s. – ISBN 978-5-507-48316-7. – Tekst : neposredstvennyj.

8. Platonova O. N. Vzaimosvyaz` tradicij i innovacij v sodержanii obucheniya xudozhestvennoj vy`shivke / O. N. Platonova, O. V. Shveczova. – Tekst : e`lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 177-188. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-177-188. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-19.pdf (data obrashheniya: 20.05.2026).

9. Pleshkova I. S. «Konceptual'nyj» kostyum kak dominiruyushhee yavlenie v proektirovanii odezhdy` na rubezhe XX–XXI vv. / I. S. Pleshkova. – Tekst : neposredstvennyj // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. – Kirov, 2010. – № 2-2. – S. 175-178. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnyy-kostyum-kak-dominiruyuschee-yavlenie-v-proektirovanii-odezhdy-na-rubezhe-xx-xxi-vv> (data obrashheniya: 09.05.2026).

10. Sirenko S. N. Konceptual'ny`e osnovy` mezhdisciplinarnoj integracii v vy`sshem obrazovanii / S. N. Sirenko. – Tekst : e`lektronnyj // Proektirovanie budushhego. Problemy` cifrovoj real'nosti : trudy` 7-j Mezhdunarodnoj konferencii (15-17 fevralya 2024 g., Moskva). – Moskva : IPM im. M. V. Keldy`sha, 2024. – S. 222-232. – URL: <https://keldysh.ru/future/2024/5-1.pdf> (data obrashheniya: 08.06.2026).

11. Skorobogatova O. Yu. Xudozhestvennaya vy`shivka kak faktor mezhdisciplinarny`x svyazej konstruirovaniya i xudozhestvennogo modelirovaniya

odezhdy` / O. Yu. Skorobogatova. – Tekst : e`lektronny`j // Evrazijskij Soyuz Ucheny`x. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 11-1 (80). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-vyshivka-kak-faktor-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-konstruirovaniya-i-hudozhestvennogo-modelirovaniya-odezhdy> (data obrashheniya: 20.05.2026).

12. Chebotaeva O. A. Mezhdisciplinarnaya integraciya uchebny`x disciplin kak sredstvo formirovaniya razvitiya tvorcheskogo my`shleniya dizajnerov odezhdy` / O. A. Chebotaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // International journal of professional science : e`lektronny`j zhurnal. – Nizhnij Novgorod, 2021. – № 10 (55). – S. 24-30. – DOI 10.54092/25421085_2021_10_24.

Pirogova T.S., lecturer of the department of professional disciplines at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: pirogova.tatayna@yandex.ru

Integration of interdisciplinary links of core disciplines in the curriculum content “Modeling with artistic embroidery”

Abstract. The article substantiates the necessity of integration of interdisciplinary links of core disciplines in the curriculum content “Modeling with artistic embroidery”. It examines the theoretical and methodological aspects of synthesizing subjects such as “Color science and color theory”, “Technology of artistic embroidery”, “Clothing modeling with artistic embroidery”, “Design in artistic embroidery”, “Garment construction with artistic embroidery”, “Mastery of artistic embroidery”. The aim of the research is to provide a theoretical justification and develop a model for integrating interdisciplinary links of core disciplines within the “Modeling with artistic embroidery” curriculum. Based on an analysis of syllabi and pedagogical experience, an author’s model for integrating interdisciplinary links is proposed. This model includes interdisciplinary modules, implementation methods and external fashion factors.

Keywords: interdisciplinary links, interdisciplinary integration, clothing modeling, artistic embroidery, professional education, modern fashion.

Modern higher education in the field of traditional art crafts is oriented towards training specialists capable of combining creative activity with deep technical and technological knowledge. The fashion industry is in a state of dynamic transformation, characterized by the blurring of boundaries between traditional forms of artistic creation, design and technological innovation [2]. Under these conditions, the training of specialists who are able not only to possess individual professional competencies but also to integrate knowledge from various fields to create original, technologically complex and aesthetically refined products acquires particular significance. For example, in the art of embroidery – one of the key types of traditional art crafts and a vital resource for the formation of cultural identity – this is especially important.

In the context of globalization and the unification of fashion, the need for the preservation and actualization of national traditions is growing. This is directly connected to the training of highly qualified artists in the art of embroidery, which is carried out within the framework of the educational program 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, with the specialization “Modeling with artistic embroidery” at the Russian university of traditional art crafts.

The educational program “Modeling with artistic embroidery” is comprised of the following core disciplines: “Color science and color theory”, “Technologies of artistic embroidery”, “Materials science”, “Design in artistic embroidery”,

“Clothing modeling with artistic embroidery”, “Garment construction with artistic embroidery” and “Mastery of artistic embroidery”, which form its foundation.

The traditional, linear structure of the educational process, in which disciplines are taught in isolation, leads to a fragmentation of knowledge and hinders the formation of a holistic professional worldview. Furthermore, the issues of integrating interdisciplinary connections between core disciplines, taking into account the development of modern fashion, remain insufficiently developed, which determines the relevance of this research.

The solution to this problem lies in the integration of interdisciplinary connections between core disciplines – a process of establishing substantive, methodological and technological links between academic subjects, which allows for the formation of a unified system of knowledge and ensures continuity in education.

According to the definition by O.A. Chebotayeva, integration is a complex characteristic of educational goals, a combination of pedagogical tools applied in academic activities and wholeness in achieving planned results [12, p. 24]. S.N. Sirenko defines interdisciplinary integration (the integration of interdisciplinary connections) in the content of professional education as “the process and result of establishing links between various academic disciplines, aimed at forming in students a holistic understanding of the object being studied and the methods of working with it” [10, p. 223].

In contrast to interdisciplinary connections – as a didactic condition that ensures the consistent reflection in the content of academic disciplines of the objective interconnections operating in nature and society, and aimed at forming in students a holistic system of knowledge and a scientific worldview [6, p. 140], which are of a local nature (for example, the connection between the topics “color wheel” and “composition of an ornament”), integration implies a deeper unification of the content, forms and methods of teaching. The correlation of these concepts is presented in the table 1.

Table 1

Comparative characteristics of interdisciplinary links
and interdisciplinary integration

Criterion	Interdisciplinary links	Interdisciplinary integration
Level of Interaction	Local, between specific topics or sections within a subject	Systemic, on a larger scale, involves the integration of disciplines
Goal	Systematization of knowledge, formation of a holistic worldview	Formation of holistic professional thinking
Result	Deepening the understanding of individual phenomena	Formation of new knowledge and competencies, a holistic picture of the world
Forms of Implementation	Seminars, Practical classes, Field trips, Independent study	Integrated modules, Courses, Projects, Modular programs

Thus, integration is not merely a connection, but a synthesis that creates a new quality of professional training. The integration of interdisciplinary connections is a more fundamental process aimed at uniting disciplines to solve complex problems and form a holistic worldview.

The core disciplines of the “Modeling with artistic embroidery” program can be conditionally divided into three cycles: artistic cycle (Color science and Color theory; Mastery of artistic embroidery); Technological cycle (Technologies of artistic embroidery; Materials science); Project cycle (Design in artistic embroidery; Garment construction with artistic embroidery; Clothing modeling with artistic embroidery). Each discipline contributes to the formation of professional competence, but only their integration allows reaching the level of creating a complete fashion product.

Using the example of the educational program “Modeling with artistic embroidery”, the characteristics of the levels of integration of interdisciplinary connections between core disciplines are presented (Table 2).

Table 2

Characteristics of the levels of interdisciplinary integration in the educational program “Modeling with artistic embroidery”

Levels of integration	Characteristics	Sample
Intradisciplinary	Deepening knowledge within a single discipline through the connection of theory and practice	Color science and Color theory + Materials science (the influence of thread luster on color perception). In the “Embroidery technology” course, students first study the history of goldwork embroidery and then master the technique in practice by creating a modern accessory or product
Interdisciplinary	Integration of the content of related disciplines	The “Color and texture” project integrates the content of the “Color science and Color theory” discipline (palette selection) and the “Materials science” discipline (selection of threads and fabrics)
Transdisciplinary	Transcending the boundaries of academic disciplines, working with real-world fashion industry cases	Creating a collection for a local brand with consideration of sustainable development trends and digital technologies

In the process of training artists in the art of embroidery, both intradisciplinary and interdisciplinary integration acquire fundamental importance. For the educational program “Modeling with artistic embroidery”, interdisciplinary integration of core disciplines is the most significant. This integration is aimed at combining artistic, technological and design knowledge, abilities and skills with the purpose of forming various aspects of professional competence.

Among the aspects of integrating interdisciplinary connections into the educational program “Modeling with artistic embroidery”, it is necessary to note:

- *the connection with other disciplines*: the educational program is based on knowledge from such fields as garment construction, technology and materials science, color science and color theory, design, with the aim of forming professional competencies [11];
- *the use of modern technologies*: disciplines aimed at mastering computer-aided design (CAD) software for creating products with artistic embroidery are integrated into the educational process;
- a key condition for training competitive artists in traditional arts and crafts is the *combination of studying traditional techniques of artistic embroidery with the analysis of modern fashion trends*, new materials and technological solutions. This allows for a harmonious fusion of cultural heritage and innovation [10];
- *the development of project-based thinking*: the incorporation of artistic embroidery into the garment’s construction, which contributes to establishing an interconnection between the traditional and innovative components of the educational content [8];
- *research activities*: the program may include elements of research work, which contributes to developing students’ skills in analysis, synthesis, generalization, comparison and data interpretation [11].

According to I.S. Pleshkova, modern fashion demonstrates a tendency towards conceptualization, when clothing becomes not so much an object of utilitarian purpose as a means of expressing the designer's worldview, a “special philosophy” [9]. Under these conditions, artistic embroidery is experiencing a revival, but on a new technological and artistic level. It ceases to be merely a decorative element and becomes a crucial means of shaping, a method for creating the three-dimensional spatial structure of a garment and a carrier of conceptual intent.

To visualize the degree of interconnection between the disciplines of the educational program “Modeling with artistic embroidery”, an integration matrix (Table 3) was developed, where “+” denotes the presence of a connection, “++” denotes a strong connection and “+++” denotes the maximum degree of integration.

Table 3

Matrix of interdisciplinary integration of core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” program
(Specialty 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts)

Discipline	Materials science	Color science and Color theory	Technologies of artistic embroidery	Design in artistic embroidery	Garment construction with artistic embroidery	Clothing modeling with artistic embroidery	Mastery of artistic embroidery
Materials science	—	+	++	+	++	+	++
Color science and Color theory	+	—	++	++	+	++	++
Technologies of artistic embroidery	++	++	—	++	++	+	+++
Design in artistic embroidery	+	++	++	—	++	++	++
Garment construction with artistic embroidery	++	+	++	++	—	++	++
Clothing modeling with artistic embroidery	+	++	+	++	++	—	++
Mastery of artistic embroidery	++	++	+++	++	++	++	—

“+” – The integration of disciplines and their interrelation,
“—” – The absence of interdisciplinary integration and interconnection of disciplines

The matrix data revealed that the central element of the system is the discipline “Technologies of artistic embroidery”, which is characterized by maximum integration and its interconnection with all other disciplines. A particularly high degree of integration of this discipline is observed with the discipline “Mastery of artistic embroidery”, since technological processes serve as the instrumental basis for the formation of performing skills. Similarly, the discipline “Mastery of artistic embroidery” integrates all prior knowledge, acting as a synthesizing discipline.

Based on the analysis of the curricula of core disciplines, which are key components of the educational program “Modeling with artistic embroidery”, the integration of interdisciplinary connections of core disciplines within the higher education curricula in the field of artistic embroidery has been established.

For example, color science and color theory, as the science of color, occupies a fundamental position in the training structure of an artist in the field of artistic embroidery. Color in clothing performs multiple functions: informational, psycho-emotional, form-building and symbolic. In the context of artistic embroidery, color acquires particular significance, since embroidery, unlike a printed pattern on fabric (print), allows for the creation of complex color effects through the interweaving of threads of different colors, textures and luster [3].

Interdisciplinary integration of color science and color theory can manifest in the following areas:

- with the technologies of artistic embroidery – the specifics of color perception of embroidered surfaces depending on the embroidery technique (satin stitch, cross-stitch, beadwork, etc.);
- with design – the development of color solutions for collections taking into account fashion trends, seasonality and the garment’s purpose at the sketch stage, which determines the overall emotional impact of the product;
- with the mastery of artistic embroidery – when creating embroidery, the artist realizes the color palette by selecting threads and regulating stitch density to achieve the desired color nuances and light-and-shadow transitions.

The discipline “Materials science” as a fundamental basis for training studies the structure and properties of textile fibers, threads, fabrics and other materials used in embroidery and garment manufacturing [4].

Knowledge of the fiber composition and the physical-mechanical and hygienic properties of materials allows for a well-founded selection of the embroidery base, threads and findings. The connection with embroidery technologies is traced in the questions of material selection and its main characteristics (density, fraying, elasticity), which determine the permissible embroidery techniques. For example, for loosely woven fabrics, openwork embroidery techniques with numerous cuts are unsuitable; for slippery silk fabrics, special stabilization with hoops is required [7].

The connection between materials science and color science and theory is determined by the process of color rendition of threads and the base fabric, which depend on their texture (shiny or matte), thickness and twisting method. The same thread color looks different on cotton and viscose [5].

Materials science is directly linked to garment construction, as the drape, rigidity and shrinkage of a material influence the choice of construction solutions (shape, volume, placement of seams and darts).

Interdisciplinary integration is characteristic of the discipline “Technologies of artistic embroidery”, as it directly connects the artistic concept with its material realization. Modern embroidery technologies include both traditional hand techniques (satin stitch, cross-stitch, Richelieu lace, goldwork) and innovative machine methods, including computerized embroidery, laser engraving and heat transfer.

In the context of modern fashion development, experiments with non-traditional materials and technologies are of particular significance: special surface treatments of materials, such as latex coating, needle punching, laser engraving, as well as pleating, dyeing and heat treatment [12].

The connection between the discipline “Technologies of artistic embroidery” and materials science is traced through knowledge of the properties of threads and fabrics, which allows for the selection of an optimal needle, thread tension and stitch density. Its connection with the discipline “Garment construction with artistic embroidery” is evident through the placement of embroidered fragments, taking into account the technological properties of the material (shrinkage, stretch) and the garment’s construction lines.

The knowledge and skills acquired by students while studying all preceding disciplines within the educational program “Modeling with artistic embroidery” find their embodiment in the final, synthesizing disciplines: ‘Design in artistic embroidery’ and “Clothing modeling with artistic embroidery”. The design process includes several stages: situation analysis and concept formulation, searching for an artistic solution, developing a range of sketches, selecting materials and technologies, engineering development and manufacturing a sample. In this process, artistic embroidery should not disrupt the garment’s structure; on the contrary, it can emphasize or disguise construction lines. For example, embroidery along the edge of a lapel, at the waistline, or on a yoke requires precise alignment of the pattern with the garment's pattern pieces.

A special place in the system of professional training for embroidery artists is occupied by the discipline “Mastery of artistic embroidery”, which acts as a continuous process of interdisciplinary integration. Focused on the development of a specialist’s professional competencies, this discipline, in the context of interdisciplinary integration, contributes to students’ awareness of the connections between various fields of knowledge, the formation of an individual style of professional activity and the development of the ability to innovate.

Mastery is perfected not only within the framework of formal education, but also through practical project activities, participation in competitions, exhibitions and internships. At the initial stages of training, a “fragmented artistic perception” is formed, which over time evolves into a “holistic artistic perception”. The latter is characterized by the embroidery artist’s ability to identify and objectively evaluate the concept of a work of art, as well as the skill to justify their understanding of it [1].

Each of the disciplines listed above contributes to the formation of professional knowledge and skills of students in the “Modeling with artistic embroidery” program. The core disciplines of the artistic cycle (color science and theory, mastery of artistic embroidery) lay the foundation for visual literacy: the ability to see form, color, light and shadow, rhythm and proportion. The disciplines of the technological cycle (technologies of artistic embroidery, materials science) form practical skills in working with materials, tools and equipment. The disciplines of the design cycle (design in artistic embroidery, garment construction with artistic embroidery, fashion modeling with artistic embroidery) develop the ability to conceptualize and visualize ideas and to create sketches and technical drawings of a future product.

However, the mere set of disciplines does not guarantee the integration of interdisciplinary connections within the educational program’s content. Full-fledged integration requires purposeful methodological work to establish and implement connections between disciplines.

Based on the theoretical analysis and synthesis of practical experience, a model for the integration of interdisciplinary links of core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” educational program has been proposed (Fig. 1).

The model is presented in the form of a centered circular diagram consisting of several components:

- the central component – the core of the model – is the student’s final qualifying work as an indicator of mastering professional knowledge and skills;
- the sectors of the model’s first circle contain the core disciplines of the “Modeling with artistic embroidery” educational program. The interconnections between them are visualized using solid arrows indicating the bilateral nature of these connections. A circular arrow inside the ring indicates the integrity of the system;
- the second, outermost circle represents the forms of integration of interdisciplinary connections in the form of seven interdisciplinary modules, the content of which is presented in Table 4;
- the third, outermost circle represents fashion development factors, which are connected not only to the professional activities of graduates but also to the integration of interdisciplinary connections of core disciplines, or rather, to the integrated interdisciplinary modules. These modules allow for structuring the educational content in the field of artistic embroidery while taking into account fashion trends.

The fashion development factor in the context of training an artist in artistic embroidery is an objectively existing or purposefully formed set of conditions, means and demands (technological, artistic, social) that are integrated into the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” educational program. This integration ensures the formation of professional competencies (knowledge, abilities, skills) in graduates for creating a relevant, aesthetically expressive and socially demanded fashion product featuring artistic embroidery.

Fig. 1. A model for integrating interdisciplinary links of core disciplines in the curriculum of the educational program “Modeling with artistic embroidery”

Table 4
Characteristics of interdisciplinary modules as an element of the model for integrating interdisciplinary links of core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” educational program

Interaction of interdisciplinary modules of core disciplines	Forms of interdisciplinary integration	Content
Clothing modeling – Garment construction	Embroidery design and layout	Scale, rhythm and placement zones of the pattern on the garment’s pattern pieces

Garment construction – Materials science	Design and technological solutions	Accounting for shrinkage, thread shifting and processing of embroidered components
Materials science – Color science	Color and texture of materials	The influence of the base material on thread color, luster and texture
Color science – Technologies of artistic embroidery	Embroidery colorwork	Gradient, watercolor transition, local color in stitches
Technologies of artistic embroidery – Design in artistic embroidery	Production feasibility	Justification for the choice of embroidery technique and equipment
Design in artistic embroidery – Mastery of artistic embroidery	From sketch to stitch	Transferring the pattern, quality control
Mastery of artistic embroidery – Clothing modeling	Artistic expression	Realization of the concept in material, stylistics

This definition has been updated to account for the type of traditional art craft and is introduced into scientific research for the first time.

The technological factor in fashion development within the educational program “Modeling with artistic embroidery” is understood as a combination of modern technological tools, materials and digital design methods integrated into the educational process. This integration ensures that future embroidery artists acquire the competencies necessary to create competitive embroidered products, taking into account current industry trends.

During the research, definitions of the social and artistic factors of fashion development were also updated, considering the integration of artistic embroidery into contemporary fashion trends.

The social factor of fashion development in the context of the educational program “Modeling with artistic embroidery” is a set of relevant societal demands (customization, upcycling, conscious consumption, cultural identity, prestige of manual labor) integrated into the educational process. This integration ensures the formation of competencies in the future embroidery artist aimed at creating works of artistic embroidery that are in demand by modern society and contribute to the preservation of cultural heritage. This is a holistic system and a set of interconnected components:

- the demand for customization (giving uniqueness to a mass-produced product through artistic embroidery);
- the demand for upcycling (transforming old items into new ones with the help of artistic embroidery);
- the demand for conscious consumption (durability, repairability, ethical production);
- the demand for cultural identity (transmitting traditions in everyday clothing);

- the demand for prestige of manual labor (the return of value to handmade work);
- the demand for “fashion for native” (support for local brands and traditional art crafts);
- the demand for self-expression (artistic embroidery as the voice of a community).

Through the purposeful mastery of the aforementioned interconnected components of interdisciplinary integration in the process of training a graduate in the field of artistic embroidery, students develop professional competencies that enable them to create a socially demanded fashion product with artistic embroidery. This product meets the challenges of modern society and contributes to the preservation and development of traditional art crafts.

The artistic factor of fashion development within the context of the educational program “Modeling with artistic embroidery” is an aggregate of traditional ornamental systems, compositional principles, coloristic canons and stylistic techniques from various types of artistic embroidery. Integrated into the curriculum, this ensures the formation of competencies in future embroidery artists necessary for creating aesthetically expressive embroidered items that preserve cultural identity and align with current artistic fashion trends.

The main components of the artistic factor in fashion development include:

- traditional ornamental systems (geometric, vegetal/floral, zoomorphic, anthropomorphic patterns);
- compositional principles (rhythm, symmetry/asymmetry, scale, relationship between background and pattern);
- coloristic canons (local color, contrast, nuance, a dominant color characteristic of a specific type of traditional artistic embroidery);
- stylistic techniques of various types of artistic embroidery;
- methods for stylizing and transforming traditional motifs into a modern fashion product.

When implementing the presented model, it is assumed that disciplines will be structured around a single semantic center. The educational material is organized so that every topic within any of the core disciplines is explored with consideration of its connections to other subjects.

The main mechanisms for implementing the curriculum of the educational program “Modeling with artistic embroidery” are:

- cross-cutting thematic modules – the integration of content from several disciplines around a common theme. For example, the module “Historical costume in a modern interpretation” integrates knowledge about costume history (composition), historical embroidery techniques (technology), the color palette of an era (color theory) and contemporary design (design);
- complex practical assignments that require the application of knowledge from different disciplines to create a single product. Example: “Develop a series of sketches for festive clothing using embroidery as the primary form-generating element, justify the color solution, select embroidery technologies, perform

engineering development and manufacture a sample”. Practice shows that the use of such assignments promotes the activation of students’ cognitive activity and the systematization of their knowledge, abilities and skills;

- project seminars and workshops – an intensive form of organizing educational activities where students work on an interdisciplinary project under the guidance of instructors from various disciplines.

The main teaching methods used in this model implementation are:

- the method of associative search – a technique for creating a new form by transferring or reinterpreting forms and lines from other types of art (nature, architecture, painting) into embroidered compositions;

- the case-study method – solving professional tasks that simulate real-world situations in the fashion industry (for example, developing a capsule collection for a hypothetical client);

- the brainstorming method – applied at the idea generation stage for embroidered compositions, color solutions and construction findings.

- the moderation method – group discussion and expert evaluation of projects involving faculty members from various departments.

The leading form of educational organization for implementing the integration of interdisciplinary connections between core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” program is project-based activity. This is because the entire educational process is structured around the creation of a comprehensive project (a coursework or final qualifying work), which goes through all stages: from the initial idea to the finished product. In this process, not an individual discipline is assessed, but rather the student’s final integrated project, taking into account the integrity of the artistic image, the structural correctness of the solution, technological complexity, quality of embroidery execution and novelty of the approach.

The integration of interdisciplinary connections between core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery» program shapes a new type of specialist, capable of:

- thinking systematically, establishing interconnections between artistic, technological and engineering aspects of design;

- generating original ideas at the intersection of various fields of knowledge;

- materializing these ideas by mastering both traditional and innovative embroidery technologies;

- working in a team with designers of other specializations, construction engineers, technologists and marketers;

- contributing to fashion development through the combination of art, technology and modern approaches.

The integration of interdisciplinary connections opens up new possibilities for using artistic embroidery in contemporary fashion:

- a form-giving factor – the use of rigid and voluminous embroideries to create frame-based and sculptural forms in a garment;

- means of transformation – embroidered elements that change the configuration of a garment, creating transformable constructions;
- hybrid technologies – combining embroidery with laser cutting, 3D printing, heat transfer and the creation of hybrid textures.

The integration of interdisciplinary connections between core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” program also contributes to the preservation and development of national embroidery traditions, as well as their rethinking in the context of contemporary fashion. The synthesis of traditional embroidery techniques with modern materials, forms and technologies creates unique products that possess both cultural value and commercial appeal.

The conducted research allows us to formulate the following conclusions:

- the integration of interdisciplinary connections between core disciplines in the curriculum of the “Modeling with artistic embroidery” program is a necessary condition for training competitive specialists in the modern fashion industry, which is characterized by trends towards conceptualization, technologization and the synthesis of arts;
- the proposed model for integrating interdisciplinary connections of core disciplines is multi-component. The implementation of the curriculum content for “Modeling with artistic embroidery” is carried out through cross-cutting thematic modules, complex practical assignments and active/interactive teaching methods. This fosters the formation of a new type of specialist capable of innovative activity, which, in turn, stimulates the development of contemporary fashion through the emergence of original, technologically complex and aesthetically designed products.

References

1. Antilogova L. N. Mezhdisciplinarnost` kak kategoriya i princip sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya / L. N. Antilogova, I. A. Mavrina, N. P. Murzina. – Tekst : neposredstvenny`j // Nauka o cheloveke : gumanitarny`e issledovaniya. – Omsk, 2023. – T. 17, № 3. – S. 94-104. – DOI 10.57015/issn1998-5320.2023.17.3.10.
2. Bulanova-Toporkova M. V. Pedagogika i psixologiya vy`sshej shkoly` : uchebnoe posobie / [M. V. Bulanova-Toporkova, A. V. Duxavneva, L. D. Stolyarenko i dr.] ; otvetstvenny`j redaktor M. V. Bulanova-Toporkova. – Rostov-na-Donu : Feniks, 2002. – 544 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Kazarina T. Yu. Czvetovedenie i koloristika : praktikum : napravlenie podgotovki: 54.03.01 «Dizajn», profil` : «Graficheskij dizajn», kvalifikaciya (stepen`) vy`pusknika «bakalavr», formy` obucheniya: ochnaya, zaohnaya / T. Yu. Kazarina ; Kemerovskij gosudarstvenny`j insitut kul`tury`, Insitut vizual`ny`x iskusstv, kafedra dizajna. – Kemerovo : KemGIK, 2017. – 36 s. – ISBN 978-5-8154-0382-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Kamneva S. Yu. Podgotovka bakalavrov po xudozhestvennoj vy`shivke i perspektivy` ix budushhej professional`noj individual`no-tvorcheskoj deyatel`nosti / S. Yu. Kamneva, I. K. Drakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. –

№ 4 (51). – S. 94-105. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-94-105. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-19.pdf (data obrashheniya: 03.05.2026).

5. Leonova E. V. Materialovedenie shvejnoho proizvodstva : uchebnoe posobie / E. V. Leonova. – Cheboksary : ChGPU im. I. Ya. Yakovleva, 2022. – 139 s. – URL: <https://w.eruditor.one/file/4194211> (data obrashheniya: 09.05.2026).

6. Mezhdisciplinarny`e svyazi // Pedagogicheskij e`nciklopedicheskij slovar` / glavny`j redaktor B. M. Bim-Bad. – Moskva : Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya, 2002. – S. 140. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Petrova T. V. Materialovedenie v proizvodstve izdelij legkoj promy`shlennosti : uchebno-metodicheskoe posobie dlya vuzov / T. V. Petrova. – Sankt-Peterburg : Lan`, 2024. – 320 s. – ISBN 978-5-507-48316-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Platonova O. N. Vzaimosvyaz` tradicij i innovacij v sodержanii obucheniya xudozhestvennoj vy`shivke / O. N. Platonova, O. V. Shveczova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 177-188. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-177-188. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-19.pdf (data obrashheniya: 20.05.2026).

9. Pleshkova I. S. «Konceptual`ny`j» kostyum kak dominiruyushhee yavlenie v proektirovanii odezhdy` na rubezhe XX–XXI vv. / I. S. Pleshkova. – Tekst : neposredstvenny`j // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. – Kirov, 2010. – № 2-2. – S. 175-178. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnyy-kostyum-kak-dominiruyushee-yavlenie-v-proektirovanii-odezhdy-na-rubezhe-xx-xxi-vv> (data obrashheniya: 09.05.2026).

10. Sirenko S. N. Konceptual`ny`e osnovy` mezhdisciplinarnoj integracii v vy`sshem obrazovanii / S. N. Sirenko. – Tekst : e`lektronny`j // Proektirovanie budushhego. Problemy` cifrovoj real`nosti : trudy` 7-j Mezhdunarodnoj konferencii (15-17 fevralya 2024 g., Moskva). – Moskva : IPM im. M. V. Keldy`sha, 2024. – S. 222-232. – URL: <https://keldysh.ru/future/2024/5-1.pdf> (data obrashheniya: 08.06.2026).

11. Skorobogatova O. Yu. Xudozhestvennaya vy`shivka kak faktor mezhdisciplinarny`x svyazey konstruirovaniya i xudozhestvennogo modelirovaniya odezhdy` / O. Yu. Skorobogatova. – Tekst : e`lektronny`j // Evrazijskij Soyuz Ucheny`x. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 11-1 (80). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-vyshivka-kak-faktor-mezhdistsiplinarnyh-svyazey-konstruirovaniya-i-hudozhestvennogo-modelirovaniya-odezhdy> (data obrashheniya: 20.05.2026).

12. Chebotaeva O. A. Mezhdisciplinarnaya integraciya uchebny`x disciplin kak sredstvo formirovaniya razvitiya tvorcheskogo my`shleniya dizajnerov odezhdy` / O. A. Chebotaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // International journal of professional science : e`lektronny`j zhurnal. – Nizhnij Novgorod, 2021. – № 10 (55). – S. 24-30. – DOI 10.54092/25421085_2021_10_24.

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ ТРАДИЦИОННОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF TRAINING FUTURE
ARTISTS OF TRADITIONAL APPLIED ART**

УДК 37.01:745

***Берсенева С.А.**, кандидат биологических наук, доцент, проректор по методической работе, заведующий кафедрой теории и методики профессионального образования ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: svshatal@mail.ru*

***Berseneva S.A.**, candidate of biological sciences, associate professor, vice-rector for methodological work, head of the department of theory and methodology of vocational education at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: svshatal@mail.ru*

***Шапкин В.В.**, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института традиционных художественных промыслов ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова д.2, литер А; e-mail: vshapkin@mail.ru*

***Shapkin V.V.**, doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research institute of traditional artistic crafts of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru*

**Проектирование структуры основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в области
традиционных художественных промыслов
Designing the structure of the core professional educational program
in higher education in the field of traditional art crafts**

Аннотация. Разнообразие жизненных сценариев и ослабление традиционных каналов передачи знаний создали объективные предпосылки для разработки новых методологических подходов к подготовке специалистов. Модернизация системы высшего образования в России в рамках актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения (ФГОС ВО 3++) предоставила вузам свободу в проектировании структуры образовательных программ и подготовки кадров.

В статье рассматривается актуальная проблема использования различных подходов к проектированию структуры образовательных программ в области традиционных художественных промыслов.

Цель статьи – проанализировать подходы к проектированию структуры основной профессиональной образовательной программы высшего образования «Моделирование с художественной вышивкой» (направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы), выявить её особенности и тенденции развития с учетом требований российского законодательства и потребностей рынка труда.

Анализ принципов проектирования структуры основных профессиональных образовательных программ в области традиционных художественных промыслов позволил теоретически обосновать пути реализации вариативного и индивидуального подходов при разработке образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой».

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, основная профессиональная образовательная программа, проектирование структуры образовательных программ, индивидуализация обучения, индивидуальная образовательная траектория.

Abstract. The variety of life scenarios, the weakening of traditional channels of knowledge transfer created objective prerequisites for the development of new methodological approaches to the training of specialists. The modernization of the higher education system in Russia, within the framework of the updated federal state educational standards of the new generation (Federal State Educational Standard (FSSES) of Higher Education 3++), provided universities with unprecedented freedom in designing the structure of educational programs and training.

The article discusses the urgent problem of using various approaches to designing the structure of educational programs in the field of traditional art crafts.

The purpose of the article is to analyze the approaches to designing the structure of the main professional educational program of higher education «Modeling with artistic embroidery» (field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts), to identify its features and development trends, taking into account the requirements of Russian legislation and labor market requests.

Analysis of approaches to designing the structure of the main professional educational programs in the field of traditional art crafts made it possible to theoretically substantiate and propose ways to implement variable and individual approaches in the development of the educational program “Modeling with artistic embroidery” in this direction.

Key words: traditional art crafts, the core professional educational program, design of the structure of educational programs, individualization of training, individual educational trajectory.

Российское образование переживает период трансформации и поиска новых приоритетов. В этих условиях встает задача создания системы подготовки кадров, которая бы расширяла возможности личности в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и жизненного пути. Этому способствуют объективные предпосылки: разнообразие жизненных сценариев и ослабление традиционных механизмов передачи знаний.

Модернизация высшего образования в России, проводимая в рамках актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования нового поколения (ФГОС ВО 3++), предоставляет вузам значительную свободу в проектировании структуры содержания основных профессиональных образовательных программ. Проектирование структуры основных профессиональных образовательных программ подразумевает разработку комплекса документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при их реализации.

Согласно п. п. 1 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «основная образовательная программа (ОПОП, образовательная программа) представляет собой комплекс характеристик процесса обучения (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации. К ним относятся учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, оценочные и методические материалы, а также рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы» [12]. ОПОП является ключевым документом, определяющим специфику обучения и воспитания. Она может постоянно совершенствоваться с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы конкретного вуза.

Вопросами проектирования и структурирования образовательных программ занимались Л.Г. Смышляева [19], С.Д. Каракозов и соавторы [5]. В области традиционных художественных промыслов особое внимание проектированию образовательных программ уделяет В.Ф. Максимович [6], предлагая системный подход к изучению этой сферы – от дошкольного образования до высшего.

Образовательная программа как педагогическая система требует соблюдения ряда принципов при проектировании:

- личностных приоритетов: ориентация на развитие личности;
- диагностического целеполагания: четкое определение и оценка целей;
- поэтапности: постепенное освоение материала;
- саморазвития: стимулирование самостоятельного обучения;
- продуктивности: ориентация на достижение конкретных результатов;
- системности: целостный подход к построению программы;
- рефлексивности: осознание и анализ собственного учебного процесса;
- многофакторности: учет различных влияющих факторов [2].

Ю.Г. Татур [20] выделяет систематичность и саморазвитие как базовые принципы; А.М. Новиков [8] добавляет к ним иерархичность, целостность, коммуникативность, историчность и необходимое разнообразие.

Высшее образование в области традиционных художественных промыслов занимает особое место в системе профессиональной подготовки, поскольку реализация образовательных программ в данной сфере носит выраженный практико-ориентированный характер и предполагает применение

практических методов обучения, что требует особых подходов к проектированию структуры образовательных программ и их содержания.

В качестве примера проектирования ОПОП можно проанализировать направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; в п. п. 1.4 ФГОС ВО 3++ указано: «содержание высшего образования по направлению подготовки определяется программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией самостоятельно» [15].

Цель исследования – анализ различных подходов к проектированию структуры образовательных программ в области традиционных художественных промыслов, реализуемых в Российском университете традиционных художественных промыслов, выявление их особенностей и тенденций развития в соответствии с требованиями стандартов и потребностями рынка труда.

В контексте исследования анализ существующих подходов к проектированию структуры образовательных программ в области традиционных художественных промыслов с учетом их специфики и требований современных стандартов является актуальной задачей. Это позволит не только охарактеризовать текущие образовательные модели, но и предложить пути их совершенствования, направленные на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных сочетать глубокие знания традиций с владением инновационными технологиями.

Анализ требований ФГОС ВО 3++ направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, предоставляющего вузам академическую свободу в определении профилей, типов задач профессиональной деятельности и содержания блоков дисциплин, позволяет выявить основные векторы проектирования структуры образовательных программ: *сравнительный, нормативно-правовой, компетентностный, профильно-ориентированный, вариативный и индивидуальный.*

Сравнительный анализ содержания федеральных государственных образовательных стандартов 2016 г. (утратившего силу) [13] и 2020 г. [15] позволяет проследить эволюцию процесса проектирования структуры образовательных программ и установить следующее:

- различие типологических моделей программ, определяющие деление на академический и прикладной бакалавриат в редакции 2016 г.;
- переход к единой программе бакалавриата с вариативными типами задач в редакции 2020 г.;
- изменение структуры компетенций: общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) согласно ФГОС ВО 2016 г. и универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) (как элемент гармонизации с магистратурой) по ФГОС ВО 3++ 2020 г.;

- различия в разделе «Практики»: фиксированные типы практик – ФГОС ВО 2016 г. [13], гибкий выбор типов практик из рекомендованных, возможность установки дополнительных типов – ФГОС ВО 3++ 2020 г. [15];

- изменение подходов к профилизации образовательных программ: профиль определялся видом деятельности – ФГОС ВО 2016 г. [13], профиль может ориентироваться на область деятельности, тип задач или объекты деятельности – ФГОС ВО 3++ 2020 г. [15].

Переход к ФГОС ВО 3++ (2020 г.) указывает на отказ от типовой модели бакалавриата («академический/прикладной» бакалавриат) в пользу более гибкой настройки программы под конкретные запросы стейкхолдеров и возможности вуза.

Нормативно-правовой подход к проектированию структуры основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО 3++ любого направления подготовки программ бакалавриата задает жесткую макроструктуру программы, состоящую из трех блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)» – объем не менее 180 зачетных единиц;

Блок 2 «Практика» – объем не менее 30 зачетных единиц;

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» – объем 6–9 зачетных единиц.

Нормативный подход предусматривает обязательность включения в программу дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, а также по физической культуре и спорту (2 зачетные единицы + 328 академических часов элективных дисциплин) [15]. Такой подход к проектированию структуры образовательной программы обеспечивает унификацию образовательного пространства и выполнение требований к базовой подготовке выпускников вне зависимости от конкретного вуза.

Компетентностный подход, определяющий типы задач и результаты обучения, позволяет отказаться от жесткой квалификационной характеристики в пользу компетентностной модели. Вузам предложен перечень типов задач профессиональной деятельности, к которым может готовиться выпускник: научно-исследовательский, художественный, проектный, информационно-технологический, организационно-управленческий, педагогический [15]. При этом компетентностный подход реализуется через формирование трех групп компетенций: универсальные (УК) – единые для всех направлений подготовки; общепрофессиональные (ОПК) – определяющие фундамент художественного образования; профессиональные (ПК) – устанавливаемые вузом самостоятельно на основе выбранных типов задач и профессиональных стандартов.

Разработка профессиональных компетенций, которые вуз устанавливает самостоятельно, требует, чтобы в их основу были положены соответствующие профессиональные стандарты (при наличии). При этом из каждого выбранного профессионального стандарта выделяется полностью или частично одна или несколько обобщенных трудовых функций (ОТФ). Требования к результатам обучения должны быть сопряжены с выбранными ОТФ, что обеспечивает

направленность образовательного процесса на формирование компетенций по конкретной деятельности в определенной профессиональной сфере [11].

Согласно п. п. 1.11 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях: 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых; научных исследований); 04 Культура, искусство (в сферах: декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; изобразительного искусства; культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности) [15].

При проектировании структуры образовательной программы, например, результаты подготовки обучающихся к педагогической деятельности сопоставляются с общими трудовыми функциями педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) [14], педагога дополнительного образования детей и взрослых [17], педагога профессионального обучения, среднего профессионального образования [18]; результаты подготовки к научной деятельности соотносятся с трудовыми функциями специалиста по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам [16], тогда как художественно-творческая деятельность не имеет прямого отражения в профессиональном стандарте 04 Культура. Так, например, выпускник, освоивший образовательную программу «Моделирование с художественной вышивкой» в рамках направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, готов к выполнению трудовых функций в соответствии с функциональной картой вида профессиональной деятельности, предусмотренной профессиональными стандартами, едиными тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих (ЕТКС), перечень которых соотносится с областью профессиональной деятельности (таблица).

Таблица

Перечень профессиональных стандартов, ЕТКС, соотнесенных с ФГОС ВО

№ п/п	Код профессионального стандарта / ЕТКС	Наименование области профессиональной деятельности. Наименование профессионального стандарта
04.00.00 Культура и искусство		
1	04.002 Культура	Не предусмотрен
2	ЕТКС 2024, выпуск № 46	Постановление Минтруда РФ от 03.07.2002 № 47 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС)», 2024 Выпуск № 46 ЕТКС Раздел «Швейное производство» Вышивальщица

01.00.00 Образование		
3	01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
4	01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых”»
5	01.015 Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования	Приказ Минтруда России от 21.03.2025 № 136н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования”»
40.00.00 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности		
6	40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 года № 121н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам”»

При проектировании структуры образовательной программы была выявлена следующая проблема: необходимо обоснование выбора обобщенных трудовых функций в области культуры и искусства путем соотнесения их с соответствующими трудовыми функциями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также разработка индикаторов достижения профессиональных компетенций и планирование результатов обучения.

Данный подход позволяет вариативно строить структуру учебного плана. Так, например, если вуз выбирает дополнительный педагогический тип задач, то в структуре Блока 1 «Дисциплины» увеличивается количество психолого-педагогических дисциплин, а в Блоке 2 «Практика» предусматривается производственная педагогическая практика [9]. Если же приоритет отдается художественно-проектной деятельности, акцент смещается на проектирование и технологические дисциплины²¹.

²¹ Учебный план образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24mhv.pdf (дата обращения: 03.01.2026).

При проектировании структуры образовательных программ также применяют *системно-деятельностный, модульный, интегративный (интегративно-развивающий)* подходы.

Системно-деятельностный подход в науке определяется «как специфический метод системной организации целостного образовательного процесса как единства разных видов деятельности студентов...» [21, с. 149]. В основе проектирования требований к выпускнику вуза должна лежать связь с его будущей профессиональной сферой деятельности. Системно-деятельностный подход определяет логику проектирования квалификационных требований к выпускникам.

Модульный подход означает, что образовательную программу бакалавриата необходимо формировать из обязательных дисциплин (модулей), ориентированных на формирование компетенций и определяющих основу подготовки по ее направлению, а также из вариативных модулей, позволяющих задавать глубину и направленность (профиль) обучения.

Профильно-ориентированный подход (специализация, направленность) определяется п. п. 1.13 ФГОС ВО 3++: «При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания» [15].

Несмотря на унификацию названия направления подготовки, на практике широко распространен профильный подход. Вуз имеет право устанавливать направленность (профиль) программы, которая конкретизирует содержание обучения.

Согласно анализу реализуемых образовательных программ высшего образования в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, осуществляемых в 43 вузах Российской Федерации, установлено разнообразие профилей и направленностей в рамках направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и, соответственно, различия в содержании образовательного процесса, а также в подходах к формированию структуры образовательных программ и их реализации [10, с. 267]. При этом только в Российском университете традиционных художественных промыслов реализуется наиболее широкий спектр образовательных программ по профилям, основанным на конкретных видах искусства: «Моделирование с художественной вышивкой», «Моделирование с художественным кружевоплетением», «Холмогорская художественная резьба по кости», «Ювелирное искусство», «Нижнетагильская

декоративная роспись», «Моделирование с художественной росписью тканей»²².

Данный подход кардинально меняет структуру вариативной части учебного плана. Такие инвариантные дисциплины, как рисунок (академический, декоративный), живопись (академическая, декоративная), история искусств, теория и история традиционных художественных промыслов, дополняются по содержанию специализированными курсами, например, мастерством художественной вышивки или мастерством в ювелирном искусстве. Таким образом, структура программы и ее содержательная часть связаны с конкретным видом традиционных художественных промыслов и его регионально-историческими художественно-технологическими особенностями.

Среди подходов к проектированию структуры особое место занимает *вариативный*. Важным в проектировании структуры образовательных программ является применение принципов вариативности и индивидуализации. Особую актуальность проблема вариативности и индивидуализации приобретает применительно к направлениям подготовки в сфере искусства, таким как 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, где творческая составляющая, личностное видение и уникальность «исполнительского почерка» будущего специалиста играют определяющую роль. Проектирование и формирование образовательной программы по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы должно учитывать не только требования ФГОС ВО, но и необходимость развития индивидуальных творческих способностей каждого студента.

Термин «вариативный» означает способность образовывать вариации, вносить изменения в элементы системы при сохранении её основы [22, с. 55]. В образовательной сфере под вариативностью понимается многообразие образовательных программ, типов и видов учебных заведений, способов организации обучения, гибкость содержания и используемых педагогических технологий [3]. Современная педагогика рассматривает вариативность как один из основополагающих принципов развития образовательных систем.

Многие исследователи определяют вариативный подход как социально-педагогический феномен, направленный на реализацию индивидуальных траекторий обучения и расширение возможностей для саморазвития личности. Вариативность в контексте данного определения проявляется в многообразии образовательных программ, учебных планов, форм организации образовательного процесса и педагогических технологий [7]. Смысловой доминантой здесь является разнообразие и предоставление возможности выбора как для преподавателя, так и для студента.

По мнению автора концепции вариативного образования А.Г. Асмолова, вариативное образование существенно расширяет возможности различных

²² Информация об образовательной программе РУТХП. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education> (дата обращения: 03.01.2026).

уровней содержания, подходов, методик, идей и учебников в преподавании. Его назначение заключается в том, чтобы человек приобщался к культуре, овладевая способами мышления, позволяющими строить мировую цивилизацию [1].

Анализ научной литературы позволяет выделить следующие аспекты вариативности:

- вариативность как направление развития системы образования, её адаптивная реакция на новые социально-экономические условия;
- вариативность как свойство системы предоставлять обучающимся многообразие качественно специфичных и привлекательных вариантов образовательных траекторий;
- вариативность как дидактический принцип отбора содержания и построения учебного процесса.

Ещё одним подходом к проектированию структуры образовательных программ является *индивидуальный подход*.

В Педагогическом словаре даётся следующее определение: индивидуальный подход – важный психолого-педагогический принцип, согласно которому в учебно-воспитательной работе учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося [4, с. 177].

В контексте высшего образования индивидуальный подход (индивидуализация) обеспечивается наличием вариативной части учебного плана и дисциплин по выбору. Это позволяет студенту выстраивать свой уникальный маршрут в рамках осваиваемой профессии.

Вариативный и индивидуальный подходы в проектировании структуры образовательных программ находятся в тесной взаимосвязи, что проявляется в нескольких аспектах:

- разработка и выбор элективных дисциплин: действующий стандарт требует реализации дисциплин по выбору в объеме не менее 30% от вариативной части программы [15]. Это позволяет студенту самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. Например, выбирать между «Основами научно-исследовательской работы в области традиционных художественных промыслов» и «Основами научной деятельности»²³;
- формирование индивидуальных учебных планов, позволяющих реализовать возможность ускоренного обучения, например, при непрерывном образовании в пределах установленных сроков;
- развитие сетевой формы реализации образовательных программ с учетом привлечения ресурсов организаций культуры, музеев, предприятий народных художественных промыслов для реализации практической подготовки.

Зарубежный опыт как альтернативный подход к проектированию структуры образовательных программ позволяет выявить баланс между

²³ Учебный план образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24mhv.pdf (дата обращения: 03.01.2026).

практическими навыками и теоретической подготовкой. В западной практике структура программ часто менее регламентирована и в большей степени ориентирована на междисциплинарность и концептуальное развитие художника. В то время как российский подход (особенно для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы) исторически сохраняет более выраженную технологическую и практическую составляющую, что является его конкурентным преимуществом в сохранении традиционных художественных промыслов.

При проектировании структуры образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой» в рамках направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, опираясь на уже разработанные принципы системности, целостности, иерархичности, многофакторности, преемственности и поэтапности с учетом уровня содержания ОПОП, был разработан учебный план, включающий инвариантную (базовую) часть, соответствующую ФГОС ВО, и вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений. Среди дисциплин вариативной части выделены: «Общая композиция», «Технический рисунок», «Технология и материаловедение в художественной вышивке», «Мастерство по художественной вышивке», «Конструирование одежды с художественной вышивкой», «Моделирование одежды с художественной вышивкой», «Творческая практика». Спроектированная структура образовательной программы также обеспечивает возможность выбора тем выпускных квалификационных работ, соответствующих творческим интересам студентов.

Индивидуальный подход в проектировании структуры и реализации образовательной программы обеспечивается внедрением разноуровневого обучения, позволяющего студентам с разной степенью подготовки осваивать материал по индивидуальной траектории обучения. При этом используются различные формы организации учебных занятий: мастер-классы, пленэры, творческие лаборатории, индивидуальные консультации.

Особая роль в проектировании структуры образовательных программ и организации учебного процесса отводится принципу непрерывности образования (продолжение обучения по образовательной программе высшего образования после окончания среднего профессионального образования по идентичному профилю). Индивидуальная траектория обучения и специфика проектирования структуры образовательной программы обеспечивают применение дифференцированных заданий с учётом уровня подготовленности и творческих способностей студентов, использование проектных методов, стимулирующих самостоятельность и раскрытие индивидуальности. Индивидуальная образовательная траектория каждого студента – это результат интеграции вариативного и индивидуального подходов.

Для образовательных программ в области традиционных художественных промыслов, в т. ч. и для программы «Моделирование с художественной вышивкой», построение индивидуальной траектории предполагает:

- диагностику начальных художественных способностей, предпочтений в видах традиционных художественных промыслов и планируемой сферы профессиональной деятельности;
- совместное (студент + преподаватель) проектирование индивидуального учебного плана, включающего выбор специальных дисциплин, факультативов, мест прохождения практики;
- регулярный мониторинг и коррекцию траектории в зависимости от академических успехов и изменения профессиональных интересов обучающихся;
- создание портфолио творческих работ, отражающего индивидуальный стиль и динамику профессионального становления.

Проектирование структуры образовательных программ в области традиционных художественных промыслов осуществляется под влиянием нескольких методологических подходов и их синтеза. Вариативный и индивидуальный подходы являются не альтернативными, а взаимодополняющими стратегиями, отвечающими вызовам современного общества и рынка труда. Вариативность создаёт необходимые условия (многообразие содержания, форм, методов), а индивидуальный подход обеспечивает адресность педагогического воздействия и развитие творческой уникальности каждого студента.

Литература

1. Асмолов А. Г. Вариативное образование в изменяющемся мире: социокультурная перспектива (тезисы о том, какой быть начальной школе / А. Г. Асмолов. – Текст : электронный // Образование и наука. – Екатеринбург, 2013. – № 8 (107). – С. 3-13. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/variativnoe-obrazovanie-v-izmenyayuschemsya-mire-sotsiokulturnaya-perspektiva-tezisy-o-tom-kakoy-byt-nachalnoy-shkole/viewer> (дата обращения: 09.02.2026).
2. Афанасьев В. В. Педагогическое проектирование образовательного процесса как вид профессиональной деятельности педагога в вузе / В. В. Афанасьев, С. С. Ермолаева. – Текст : электронный // Теория и практика общественного развития. – Краснодар, 2012. – № 2. – С. 128-130. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-proektirovanie-obrazovatel'nogo-protsessa-kak-vid-professionalnoy-deyatelnosti-pedagoga-v-vuze> (дата обращения: 12.02.2026).
3. Голошумов Г. С. Тенденции развития вариативного образования в современном социуме / Г. С. Голошумов, Ф.Ф. Тимиров, С. Г. Ежов. – Текст : электронный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск, 2014. – № 3 (46). – С. 148-150. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-variativnogo-obrazovaniya-v-sovremennom-sotsiуме> (дата обращения: 12.02.2026).
4. Индивидуальный подход. – Текст : электронный. // Большой психологический словарь / Б. Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – Москва : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 177. – URL: <https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf?ysclid=mmuесqlе3h9825600> (дата обращения: 2026).

5. Каракозов С. Д. Проектирование образовательных программ бакалавриата в условиях приведения федеральных государственных образовательных стандартов в соответствие с профессиональными стандартами / С. Д. Каракозов, Д. А. Петров, М. В. Худжина. – Текст : электронный // Преподаватель XXI век. – Москва, 2015. – № 2 (1). – С. 9-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-osnovnyh-obrazovatelnyh-programm-v-usloviyah-privedeniya-deystvuyuschih-fgos-vysshego-obrazovaniya-v-sootvetstvie-s> (дата обращения: 16.02.2026).

6. Максимович В. Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования (на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства) : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Максимович Валентина Федоровна. – Москва, 2000. – 340 с. – Текст : непосредственный.

7. Николаева Н. В. Особенности, концептуальные подходы и принципы проектирования ОПОП бакалавриата по педагогическому направлению подготовки по ФГОС ВО 3++ / Н. В. Николаева, Е. С. Винокурова. – Текст : электронный // Общество : социология, психология, педагогика. – Краснодар, 2021. – № 12 (92). – С. 298-306. – DOI: 10.24158/spp.2021.12.45. – EDN: XHSQNM – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kontseptualnye-podhody-i-printsipy-proektirovaniya-opor-bakalavriata-po-pedagogicheskomu-napravleniyu-podgotovki-po/viewer> (дата обращения: 10.02.2026).

8. Новиков А. М. Образовательный проект (методология образовательной деятельности) : пособие для работников образования, участвующих в инновационной деятельности / А. М. Новиков, Д. А. Новиков ; Российская академия образования, Институт управления образованием, Ассоциация «Профессиональное образование». – Москва : Эгвес, 2004 – 120 с. – ISBN 5-85009-551-9. – EDN: PFGVON – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18062555_85841042.pdf (дата обращения: 14.02.2026). – Текст : электронный.

9. Останина С. А. Компетентностный подход к обучению студентов вуза в условиях реализации образовательных стандартов третьего поколения / С. А. Останина, Е. В. Птицына. – Текст : электронный // Мир науки. Педагогика и психология. – Москва, 2019. – Т. 9, № 5. – С. 1-12. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/54PDMN519.pdf> (дата обращения: 12.12.2021).

10. Пирогова Т. С. Современные направления совершенствования содержания высшего образования в области художественной вышивки как фактора развития современной моды / Т. С. Пирогова. – Текст : непосредственный // Инновации и интеграция: новые горизонты науки : сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Саратов : НОП «Цифровая наука». – 2026. – С. 263-275.

11. Российская Федерация. Министерство труда. Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Выпуск № 46 Раздел «Швейное производство». Вышивальщица :

постановление Минтруда РФ от 3 июля 2002 № 47. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/5119303/> (дата обращения: 24.02.2026).

12. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ : [принят Государственной думой 29 декабря 2012 года (ред. от 17.02.2023)]. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (дата обращения: 24.02.2026).

13. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (уровень бакалавриата) : приказ Минобрнауки РФ от 12 января 2016 г., № 10. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/71325254/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33//> (дата обращения: 24.02.2026).

14. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) : приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г., № 544н : с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/70535556/> (дата обращения: 24.02.2026).

15. 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 24.02.2026).

16. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 года № 121н : с изменениями и дополнениями от 12 декабря 2016 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/70620666/paragraph/1:0> (дата обращения: 24.02.2026).

17. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» : приказ Министерства труда и социальной

защиты РФ от 22 сентября 2021 № 652н. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://base.garant.ru/403246796/> (дата обращения: 24.02.2026).

18. Российская Федерация. Министерство труда и социальной защиты. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования» : приказ Министерства труда и социальной защиты РФ России от 21 марта 2025 № 136н. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : справочно-правовая система. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411843710/?ysclid=mm0lp1iamc427565454> (дата обращения: 24.02.2026).

19. Смышляева Л. Г. Основы проектирования образовательных программ бакалаврской подготовки педагогов в вузе / Л. Г. Смышляева, Е. Е. Сартакова. – Текст : электронный // Человек и образование. – Москва, 2017. – № 4 (53). – С. 184-188. – EDN: YSEWJX – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-proektirovaniya-obrazovatelnyh-programm-bakalavrskoy-podgotovki-pedagogov-v-vuze> (дата обращения: 18.02.2026).

20. Татур Ю. Г. Высшее образование : методология и опыт проектирования : учебное пособие для подготовки специалистов по направлению «Педагогика профильного образования» : учебное пособие для слушателей системы подготовки и повышения квалификации преподавателей / Ю. Г. Татур. – Москва : Логос : Университетская книга, 2006. – 252 с. – ISBN 5-98704-136-8. – Текст : непосредственный.

21. Тоистева О. С. Системно-деятельностный подход как методологическое основание подготовки социально-педагогических кадров в вузе / О. С. Тоистева – Текст : электронный // Педагогический журнал Башкортостана. – Уфа, 2012. – № 6. – С. 144–149. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-kak-metodologicheskoe-osnovanie-podgotovki-sotsialno-pedagogicheskikh-kadrov-v-vuze> (дата обращения: 24.02.2026).

22. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. – 5-е издание, исправленное и дополненное. – Назрань : Пилигрим, 2010 – 486 с. – ISBN 978-5-98993-133-0. – Текст : непосредственный.

References

1. Asmolov A. G. Variativnoe obrazovanie v izmenyayushhemsya mire: sociokul`turnaya perspektiva (tezisy` o tom, kakoj byt` nachal`noj shkole / A. G. Asmolov. – Tekst : e`lektronny`j // Obrazovanie i nauka. – Ekaterinburg, 2013. – № 8 (107). – S. 3-13. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/variativnoe-obrazovanie-v-izmenyayushhemsya-mire-sotsiokulturnaya-perspektiva-tezisy-o-tom-kakoy-byt-nachalnoj-shkole/viewer> (data obrashheniya: 09.02.2026).

2. Afanas`ev V. V. Pedagogicheskoe proektirovanie obrazovatel`nogo processa kak vid professional`noj deyatel`nosti pedagoga v vuze / V. V. Afanas`ev, S. S. Ermolaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya. – Krasnodar, 2012. – № 2. – S. 128-130. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-proektirovanie-obrazovatel'nogo-protssesa-kak-vid-professionalnoy-deyatelnosti-pedagoga-v-vuze> (data obrashheniya: 12.02.2026)

3. Goloshumov G. S. Tendencii razvitiya variativnogo obrazovaniya v sovremennom sociume / G. S. Goloshumov, F.F. Timirov, S. G. Ezhov. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury`, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2014. – № 3 (46). – S. 148-150. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-variativnogo-obrazovaniya-v-sovremennom-sotsiume> (data obrashheniya: 12.02.2026).

4. Individual`ny`j podxod. – Tekst : e`lektronny`j. // Bol`shoj psixologicheskij slovar` / B. G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko. – Moskva : Prajm-EVROZNAK, 2003. – S. 177. – URL: <https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf?ysclid=mmuecql3h9825600> (data obrashheniya: 2026).

5. Karakozov S. D. Proektirovanie obrazovatel`ny`x programm bakalavriata v usloviyax privedeniya federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov v sootvetstvie s professional`ny`mi standartami / S. D. Karakozov, D. A. Petrov, M. V. Xudzhina. – Tekst : e`lektronny`j // Prepodavatel` XXI vek. – Moskva, 2015. – № 2 (1). – S. 9-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-osnovnyh-obrazovatelnyh-programm-v-usloviyah-privedeniya-deystvuyuschih-fgos-vysshego-obrazovaniya-v-sootvetstvie-s> (data obrashheniya: 16.02.2026).

6. Maksimovich V. F. Teoriya i praktika podgotovki uchashhixsya po xudozhestvenno-promy`shlennym vidam truda v usloviyax neprery`vnogo obrazovaniya (na primere uchebny`x zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva): special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya»: dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Maksimovich Valentina Fedorovna. – Moskva, 2000. – 340 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Nikolaeva N. V. Osobennosti, konceptual`ny`e podhody` i principy` proektirovaniya OPOP bakalavriata po pedagogicheskomu napravleniyu podgotovki po FGOS VO 3++ / N. V. Nikolaeva, E. S. Vinokurova. – Tekst : e`lektronny`j // Obshhestvo : sociologiya, psixologiya, pedagogika. – Krasnodar, 2021. – № 12 (92). – S. 298-306. – DOI: 10.24158/spp.2021.12.45. – EDN: XHSQNM – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kontseptualnye-podhody-i-printsipy-proektirovaniya-opop-bakalavriata-po-pedagogicheskomu-napravleniyu-podgotovki-po/viewer> (data obrashheniya: 10.02.2026).

8. Novikov A. M. Obrazovatel`ny`j proekt (metodologiya obrazovatel`noj deyatel`nosti) : posobie dlya rabotnikov obrazovaniya, uchastvuyushhix v innovacionnoj deyatel`nosti / A. M. Novikov, D. A. Novikov ; Rossijskaya akademiya obrazovaniya, Institut upravleniya obrazovaniem, Associaciya «Professional`noe obrazovanie». – Moskva : E`gves, 2004 – 120 s. – ISBN 5-85009-551-9. – EDN: PFGVON – URL: [https://elibrary.ru/download/elibrary\\_18062555\\_85841042.pdf](https://elibrary.ru/download/elibrary_18062555_85841042.pdf) (data obrashheniya: 14.02.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

9. Ostanina S. A. Kompetentnostny`j podxod k obucheniyu studentov vuza v usloviyax realizacii obrazovatel`ny`x standartov tret`ego pokoleniya / S. A. Ostanina,

E. V. Pticyna. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki. Pedagogika i psixologiya. – Moskva, 2019. – T. 9, № 5. – S. 1-12. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/54PDMN519.pdf> (data obrashheniya: 12.12.2021).

10. Pirogova T. S. Sovremennyye napravleniya sovershenstvovaniya sodержaniya vy`sshego obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki kak faktora razvitiya sovremennoj mody` / T. S. Pirogova. – Tekst : neposredstvenny`j // Innovacii i integraciya: novy`e gorizonty` nauki : sbornik statej IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Saratov : NOP «Cifrovaya nauka». – 2026. – S. 263-275.

11. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda. Ob utverzhdenii Edinogo tarifno-kvalifikacionnogo spravochnika rabot i professij rabochix, Vy`pusk № 46 Razdel «Shvejnoe proizvodstvo». Vy`shival`shhicza : postanovlenie Mintruda RF ot 3 iyulya 2002 № 47. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/5119303/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

12. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii : Federal`ny`j zakon № 273-FZ : [prinyat Gosudarstvennoj dumoj 29 dekabrya 2012 goda (red. ot 17.02.2023)]. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (data obrashheniya: 24.02.2026).

13. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo obrazovaniya i nauki. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (uroven` bakalavriata) : prikaz Minobrnauki RF ot 12 yanvary 2016 g., № 10. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/71325254/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

14. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social`noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional`nogo standarta «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel`nost` v sfere doshkol`nogo, nachal`nogo obshhego, osnovnogo obshhego, srednego obshhego obrazovaniya) (vospitatel`, uchitel`) : prikaz Ministerstva truda i social`noj zashhity` RF ot 18 oktyabrya 2013 g., № 544n : s izmeneniyami i dopolneniyami ot 25 dekabrya 2014 g., 5 avgusta 2016 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70535556/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

15. 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 24.02.2026).

16. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social'noj zashhity'. Ob utverzhdenii Professional'nogo standartu «Specialist po nauchno-issledovatel'skim i opy'no-konstruktorskim razrabotkam : prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity' Rossijskoj Federacii ot 4 marta 2014 goda № 121n : c izmeneniyami i dopolneniyami ot 12 dekabrya 2016 g. – Tekst : e'lektronny'j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/70620666/paragraph/1:0> (data obrashheniya: 24.02.2026).

17. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social'noj zashhity'. Ob utverzhdenii professional'nogo standartu «Pedagog dopolnitel'nogo obrazovaniya detej i vzrosly'x» : prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity' RF ot 22 sentyabrya 2021 № 652n. – Tekst : e'lektronny'j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/403246796/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

18. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social'noj zashhity'. Ob utverzhdenii professional'nogo standartu «Pedagog professional'nogo obucheniya, srednego professional'nogo obrazovaniya» : prikaz Ministerstva truda i social'noj zashhity' RF Rossii ot 21 marta 2025 № 136n. – Tekst : e'lektronny'j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411843710/?ysclid=mm0lp1iamc427565454> (data obrashheniya: 24.02.2026).

19. Smy'shlyaeva L. G. Osnovy` proektirovaniya obrazovatel'ny'x programm bakalavrskoj podgotovki pedagogov v vuze / L. G. Smy'shlyaeva, E. E. Sartakova. – Tekst : e'lektronny'j // Chelovek i obrazovanie. – Moskva, 2017. – № 4 (53). – S. 184-188. – EDN: YSEWJX – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-proektirovaniya-obrazovatelnyh-programm-bakalavrskoj-podgotovki-pedagogov-v-vuze> (data obrashheniya: 18.02.2026).

20. Tatur Yu. G. Vy'sshee obrazovanie : metodologiya i opy't proektirovaniya : uchebnoe posobie dlya podgotovki specialistov po napravleniyu «Pedagogika profil'nogo obrazovaniya» : uchebnoe posobie dlya slushatelej sistemy` podgotovki i povы'sheniya kvalifikacii prepodavatelej / Yu. G. Tatur. – Moskva : Logos : Universitetskaya kniga, 2006. – 252 s. – ISBN 5-98704-136-8. – Tekst : neposredstvenny'j.

21. Toisteva O. S. Sistemno-deyatel'nostny'j podxod kak metodologicheskoe osnovanie podgotovki social'no-pedagogicheskix kadrov v vuze / O. S. Toisteva – Tekst : e'lektronny'j // Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana. – Ufa, 2012. – № 6. – S. 144–149. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-kak-metodologicheskoe-osnovanie-podgotovki-sotsialno-pedagogicheskix-kadrov-v-vuze> (data obrashheniya: 24.02.2026).

22. Zherebilo T. V. Slovar` lingvisticheskix terminov / T. V. Zherebilo. – 5-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Nazran` : Pilgrim, 2010 – 486 s. – ISBN 978-5-98993-133-0. – Tekst : neposredstvenny'j.

Berseneva S.A., candidate of biological sciences, associate professor, vice-rector for methodological work, head of the department of theory and methodology of vocational education at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: svshatal@mail.ru

Shapkin V.V., doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher of the Research institute of traditional artistic crafts of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: vshapkin@mail.ru

Designing the structure of the core professional educational program in higher education in the field of traditional art crafts

Abstract. The variety of life scenarios, the weakening of traditional channels of knowledge transfer created objective prerequisites for the development of new methodological approaches to the training of specialists. The modernization of the higher education system in Russia, within the framework of the updated federal state educational standards of the new generation (Federal State Educational Standard (FSES) of Higher Education 3++), provided universities with unprecedented freedom in designing the structure of educational programs and training.

The article discusses the urgent problem of using various approaches to designing the structure of educational programs in the field of traditional art crafts.

The purpose of the article is to analyze the approaches to designing the structure of the main professional educational program of higher education “Modeling with artistic embroidery” (field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts), to identify its features and development trends, taking into account the requirements of Russian legislation and labor market requests.

Analysis of approaches to designing the structure of the main professional educational programs in the field of traditional art crafts made it possible to theoretically substantiate and propose ways to implement variable and individual approaches in the development of the educational program “Modeling with artistic embroidery” in this direction.

Key words: traditional art crafts, the core professional educational program, design of the structure of educational programs, individualization of training, individual educational trajectory.

Russian education is undergoing a period of transformation and the search for new priorities. Under these conditions, the task arises to create a personnel training system that would expand an individual’s capabilities in making a conscious choice of their individual educational trajectory and life path. This is facilitated by objective prerequisites: the diversity of life scenarios and the weakening of traditional mechanisms for knowledge transfer.

The modernization of higher education in Russia, carried out within the framework of the updated Federal State Educational Standards of a new generation (Federal State Educational Standard (FSSES) of Higher Education 3++), provides universities with significant freedom in designing the structure of the content of core professional educational programs. The design of the structure of core professional educational programs implies the development of a set of documents regulating the content and organization of the educational process during their implementation.

According to subpara. 1 of Art. 12 of the Federal Law “On Education in the Russian Federation”, “the core educational program (Core Educational Program (CEP), educational program) is a set of characteristics of the learning process (scope, content, planned results), organizational and pedagogical conditions and forms of assessment. These include the curriculum, the academic calendar, work programs for disciplines, assessment and methodological materials, as well as the work program for upbringing and the calendar plan for educational work” [12]. The CEP is a key document defining the specifics of training and education. It can be constantly improved to meet the needs of the regional labor market, as well as the traditions and achievements of the scientific and pedagogical school of a specific university.

The issues of designing and structuring educational programs have been addressed by L.G. Smyshlyaeva [19], S.D. Karakozov and co-authors [5]. In the field of traditional art crafts, V.F. Maksimovich [6] pays special attention to the design of educational programs, proposing a systematic approach to studying this sphere – from preschool education to higher education.

An educational program, as a pedagogical system, requires adherence to a number of design principles:

- personal priorities: focus on personality development;
- diagnostic goal-setting: clear definition and assessment of goals;
- staged learning: gradual mastery of the material;
- self-development: stimulation of independent learning;
- productivity: focus on achieving concrete results;
- systematicity: a holistic approach to program design;
- reflectivity: awareness and analysis of one's own learning process;
- multifactoriality: consideration of various influencing factors [2].

Yu.G. Tatur identifies systematicity and self-development as the basic principles; A.M. Novikov [8] adds to them hierarchy, integrity, communicativeness, historicity and necessary diversity.

Higher education in the field of traditional art crafts holds a special place in the system of vocational training, as the implementation of educational programs in this area is characterized by a pronounced practice-oriented approach. It presupposes the use of practical teaching methods, which, in turn, requires special approaches to designing the structure and content of educational programs.

As an example of designing a Core Educational Program (CEP), one can analyze the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts. According to subpara. 1.4 of the Federal State Educational Standard (FSSES) of Higher Education 3++, “the content of higher education in the field of study is

determined by the bachelor's program, which is developed and approved by the University independently" [15].

The aim of the research is to analyze various approaches to designing the structure of educational programs in the field of traditional art crafts, implemented at the Russian university of traditional art crafts. The goal is to identify their specific features and development trends in accordance with the requirements of educational standards and the needs of the labor market.

In the context of this research, the analysis of existing approaches to designing the structure of educational programs in the field of traditional art crafts, taking into account their specifics and the requirements of modern standards, is a relevant task. This will allow not only to characterize the current educational models but also to propose ways to improve them, aimed at training highly qualified specialists capable of combining a deep knowledge of traditions with mastery of innovative technologies.

An analysis of the requirements of the FSES HE 3++ for the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, which grants universities academic freedom in determining specializations, types of professional activities, and the content of discipline blocks, allows for the identification of the main vectors for designing the structure of educational programs: *comparative, legal-regulatory, competency-based, profile-oriented, variable and individual*.

A *comparative analysis* of the content of the Federal State Educational Standards of 2016 (no longer in force) [13] and 2020 [15] allows us to trace the evolution of the process of designing the structure of educational programs and establish the following:

- the distinction of typological program models, which defined the division into academic and applied bachelor's degrees in the 2016 edition;
- the transition to a unified bachelor's program with variable types of professional tasks in the 2020 edition;
- a change in the structure of competencies: from general cultural (GC), general professional (GP) and professional (PC) competencies according to the 2016 Federal State Educational Standard, to universal (UC), general professional (GP) and professional (PC) competencies (as an element of harmonization with master's programs) in the 2020 Federal State Educational Standard 3++;
- differences in the "Practices" section: fixed types of practical training in the 2016 standard [13], versus a flexible choice of practice types from recommended options and the possibility of introducing additional types in the 2020 standard [15];
- a change in approaches to the profiling of educational programs: the profile was defined by the type of activity in the 2016 standard [13], whereas in the 2020 standard, the profile can be oriented towards the field of activity, the type of tasks or the objects of activity [15].

The transition to the FSES HE 3++ (2020) indicates a move away from the standard bachelor's degree model ("academic/applied" bachelor's degree) in favor of a more flexible program customization to meet the specific demands of stakeholders and the capabilities of the university.

The regulatory-legal approach to designing the structure of the core professional educational program in accordance with the FSES HE 3++ for any bachelor's degree program establishes a rigid macrostructure of the program, consisting of three blocks:

Block 1 "Disciplines (Modules)" – a volume of at least 180 credit units;

Block 2 "Practical training" – a volume of at least 30 credit units;

Block 3 "State Final Attestation" – a volume of 6–9 credit units.

The regulatory approach mandates the inclusion of disciplines in the program, such as Philosophy, History, a Foreign language, Life safety, as well as Physical education and sports (2 credit units + 328 academic hours of elective disciplines) [15].

This approach to designing the structure of an educational program ensures the unification of the educational space and the fulfillment of requirements for the basic training of graduates, regardless of the specific university.

The competency-based approach, which defines the types of tasks and learning outcomes, allows for a move away from a rigid qualification characteristic in favor of a competency model. Universities are provided with a list of types of professional activities for which a graduate can be prepared: research, artistic, design, information-technological, organizational-managerial and pedagogical [15]. Furthermore, the competency-based approach is implemented through the formation of three groups of competencies: universal (UC) – unified for all fields of study; general professional (GP) – defining the foundation of artistic education; professional (PC – established by the university independently, based on the selected types of tasks and professional standards.

The development of professional competencies, which the university establishes independently, requires that, if available, they be based on the relevant professional standards. In this process, one or more generalized labor functions (GLFs) are fully or partially extracted from each selected professional standard. The learning outcomes must be aligned with the chosen GLFs, which ensures that the educational process is directed toward the formation of competencies for specific activities within a defined professional field [11].

According to subpara. 1.11 of the FSES HE 3++ for the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, graduates can carry out professional activities in the following areas: 01 Education and Science (in the spheres of: preschool, primary general, basic general, secondary general education; vocational training; additional education for children and adults; and scientific research); 04 Culture, Arts (in the spheres of: decorative and applied arts and folk crafts; fine arts; cultural and educational and artistic-creative activities) [15].

When designing the structure of an educational program, for example, the results of training students for pedagogical activities are correlated with the general labor functions of a teacher (pedagogical activity in the sphere of preschool, primary general, basic general and secondary general education) (tutor, teacher) [14], a teacher of additional education for children and adults [17] and a teacher of vocational training and secondary vocational education [18]. The results of training for scientific activities are aligned with the labor functions of a specialist in research

and development [16], whereas artistic and creative activities do not have a direct reflection in the Professional Standard 04 “Culture”. Thus, for example, a graduate who has completed the educational program “Modeling with artistic embroidery” within the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts is prepared to perform labor functions in accordance with the functional map of the type of professional activity, as stipulated by professional standards and the Unified Tariff and Qualification Directory for Workers (UTQD), the list of which is correlated with the field of professional activity (Table).

Table

The List of professional standards and the UTQD correlated with the FSES HE

No	Professional Standard Code / UTQD	Name of the Professional Activity Area. Name of the Professional Standard
04.00.00 Culture and Art		
1	04.002 Culture	Not provided for
2	UTQD 2024, Issue No. 46	Resolution of the Ministry of Labour of the Russian Federation No. 47 of July 3, 2002 “On the Approval of the Unified Tariff and Qualification Directory for Workers’ Jobs and Trades (UTQD)”, 2024 Issue No. 46, Section “Sewing Production”, Trade: Female Embroiderer
01.00.00 Education		
3	01.001 Teacher in the field of preschool, primary, basic general and secondary general education (educator, teacher)	Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation No. 544n of October 8, 2013 “On the Approval of the Professional Standard ‘Teacher (Pedagogical activity in the field of preschool, primary general, basic general and secondary general education) (educator, teacher)’”
4	01.003 Teacher of supplementary education for children and adults	Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation No. 652n of September 22, 2021 “On the Approval of the Professional Standard ‘Teacher of supplementary education for children and adults’”
5	01.015 Vocational Education and Training (VET) Teacher	Order of the Ministry of Labour of Russia No. 136n of March 21, 2025 “On the Approval of the Professional Standard “Teacher of vocational education and training (VET)””
40.00.00 Universal Professional Activities in Industry		
6	40.011 Research and Development (R&D) specialist	Order of the Ministry of Labour and Social Protection of the Russian Federation No. 121n of March 4, 2014 “On the Approval of the Professional Standard ‘Specialist in Research and Development (R&D)’”

In designing the structure of the educational program, the following problem was identified: it is necessary to justify the selection of generalized work functions in the field of culture and art by correlating them with the corresponding work functions of the Unified Tariff and Qualification Directory for Workers’ Jobs and Trades, as well as to develop indicators for achieving professional competencies and plan learning outcomes.

This approach allows for a variable structure of the curriculum. For example, if a university chooses an additional pedagogical type of tasks, the number of

psychological and pedagogical disciplines in Block 1 “Disciplines” increases and Block 2 “Practice” includes a production pedagogical internship [9]. If, however, the priority is given to artistic and design activities, the focus shifts to design and technological disciplines²⁴.

In designing the structure of educational programs, *system-activity-based*, *modular and integrative (integrative-developmental)* approaches are also applied.

The system-activity-based approach is defined in science as “a specific method for the systemic organization of a holistic educational process as a unity of different types of students' activities...” [21, p. 149]. The design of university graduate requirements should be based on a connection with their future professional field of activity. The system-activity-based approach defines the logic for designing qualification requirements for graduates.

The modular approach means that a bachelor's degree program must be formed from mandatory modules (or disciplines/courses), which are focused on competency development and define the core of the training in its field, as well as from optional modules that allow for setting the depth and focus (profile) of the education.

The profile-oriented approach (specialization, focus) is defined by subpara. 1.13 of the FSES HE 3++: “When developing a bachelor's program, the University establishes the focus (profile) of the bachelor's program, which either corresponds to the field of study as a whole or concretizes the content of the bachelor's program within the field of study by orienting it towards: the area(s) of professional activity and/or the sphere(s) of professional activity of the graduates; the type(s) of tasks and professional activities of the graduates; and, if necessary, the object(s) of professional activity of the graduates or the area(s) of knowledge” [15].

Despite the unification of the name of the field of study, in practice, a profile-oriented approach is widely used. The university has the right to establish the focus (profile) of the program, which concretizes the content of the training.

According to an analysis of implemented higher education programs in the field of decorative and applied arts and folk crafts, conducted at 43 higher education institutions of the Russian Federation, a diversity of profiles and focuses within the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts has been established. This, in turn, leads to differences in the content of the educational process, as well as in the approaches to forming the structure of educational programs and their implementation [10, p. 267]. At the same time, it is only at the Russian university of traditional art crafts that the widest range of educational programs is implemented, with profiles based on specific art forms: “Modeling with artistic embroidery”, “Modeling with artistic lace-making”, “Kholmogory artistic bone carving”, “Jewelry art”, “Nizhny Tagil decorative painting”, “Modeling with artistic fabric painting”²⁵.

²⁴ Curriculum of the educational program “Modeling with artistic embroidery” – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24mhv.pdf (date of access: 03.01.2026).

²⁵ Information about the educational program at the Russian university of traditional art crafts. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education> (date of access: 03.01.2026).

This approach fundamentally changes the structure of the curriculum's variable component. Such invariant disciplines as drawing (academic, decorative), painting (academic, decorative), art history and the theory and history of traditional art crafts are supplemented in content with specialized courses, for example, in the art of embroidery or jewelry art. Thus, the program's structure and its substantive content are linked to a specific type of traditional art crafts and its regional-historical, artistic and technological characteristics.

Among the approaches to designing the structure, the *variative approach* holds a special place. The application of the principles of variability and individualization is crucial in designing the structure of educational programs. The problem of variability and individualization becomes particularly relevant for fields of study in the arts, such as 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts. In this field, the creative component, personal vision and the uniqueness of the future specialist's "performing style" play a defining role. The design and formation of an educational program for the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts must take into account not only the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education (FSES HE), but also the need to develop the individual creative abilities of each student.

The term "variability" means the ability to form variations and introduce changes to the elements of a system while preserving its foundation [22, p. 55]. In the educational sphere, variability is understood as a diversity of educational programs, types and kinds of educational institutions, methods of organizing instruction and the flexibility of content and pedagogical technologies used [3]. Modern pedagogy considers variability to be one of the fundamental principles for the development of educational systems.

Many researchers define the variative approach as a socio-pedagogical phenomenon aimed at implementing individual learning trajectories and expanding opportunities for personal self-development. Variability, in the context of this definition, is manifested in the diversity of educational programs, curricula, forms of organizing the educational process and pedagogical technologies [7]. The semantic dominant here is diversity and the provision of choice for both the teacher and the student.

According to the author of the concept of variative education, A.G. Asmolov, variative education significantly expands the possibilities for various levels of content, approaches, methods, ideas and textbooks in teaching. Its purpose is for a person to become acquainted with culture by mastering ways of thinking that make it possible to build a world civilization [1].

An analysis of the scientific literature allows us to identify the following aspects of variability:

- variability as a direction for the development of the education system, its adaptive response to new socio-economic conditions;
- variability as a property of a system to provide students with a diversity of qualitatively specific and attractive educational trajectories;
- variability as a didactic principle for selecting content and structuring the educational process.

Another approach to designing the structure of educational programs is the *individual approach*.

The Pedagogical Dictionary provides the following definition: an individual approach is an important psychological and pedagogical principle, according to which educational work takes into account the individual characteristics of each student [4, p. 177].

In the context of higher education, the individual approach (individualization) is ensured by the presence of a variable part of the curriculum and elective disciplines. This allows a student to build their own unique route within the framework of the profession being studied.

The variative and individual approaches in designing the structure of educational programs are closely interconnected, which is manifested in several aspects:

- development and selection of elective disciplines: the current standard requires the implementation of elective disciplines in a volume of at least 30% of the program's variable part [15]. This allows students to independently shape their educational trajectory. For example, to choose between "Fundamentals of research work in the field of traditional art crafts" and "Fundamentals of scientific activity"²⁶;

- formation of individual study plans, which allow for the possibility of accelerated learning, for example, in the context of continuing education within the established timeframes;

- development of a network-based form for implementing educational programs, taking into account the involvement of resources from cultural organizations, museums and enterprises of folk art crafts for the implementation of practical training.

Foreign experience as an alternative approach to designing the structure of educational programs allows for identifying a balance between practical skills and theoretical training. In Western practice, the structure of programs is often less regulated and more focused on interdisciplinarity and the conceptual development of the artist. In contrast, the Russian approach (especially for the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts) has historically maintained a more pronounced technological and practical component, which is its competitive advantage in preserving traditional art crafts.

In designing the structure of the educational program "Modeling with artistic embroidery" within the field of study 54.03.02 Decorative and applied arts and folk crafts, and based on the already developed principles of systemacity, integrity, hierarchy, multifactoriality, continuity and staged progression, taking into account the level of the Core Educational Program (CEP) content, a curriculum was developed. This curriculum includes an invariant (core) part, which corresponds to the Federal State Educational Standard of Higher Education (FSES HE), and a variable part, which is formed by the participants in educational relations. Among the disciplines of the variable part are: "General composition", "Technical drawing",

²⁶ Curriculum of the educational program "Modeling with artistic embroidery" – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.03.02_24mhv.pdf (date of access: 03.01.2026).

“Technology and materials science in artistic embroidery”, “Mastery in artistic embroidery”, “Garment construction with artistic embroidery”, “Garment modeling with artistic embroidery”, “Creative internship”. The designed structure of the educational program also provides the opportunity to choose topics for final qualifying works that correspond to the creative interests of the students.

The individual approach in designing the structure and implementing an educational program is ensured by introducing multi-level education, which allows students with varying levels of preparation to master the material along an individual learning trajectory. This involves using various forms of organizing classes, such as master classes, plein-air sessions, creative laboratories and individual consultations.

A special role in designing the structure of educational programs and organizing the educational process is assigned to the principle of continuity of education (the continuation of studies in a higher education program after completing a secondary vocational education program in an identical profile). The individual learning trajectory and the specificity of designing the educational program's structure ensure the application of differentiated assignments that take into account the students' level of preparedness and creative abilities, as well as the use of project-based methods that stimulate independence and the expression of individuality. An individual educational trajectory for each student is the result of integrating the variative and individual approaches.

For educational programs in the field of traditional art crafts, including the “Modeling with artistic embroidery” program, building an individual trajectory involves:

- diagnostics of initial artistic abilities, preferences for types of traditional art crafts and the planned sphere of professional activity;
- joint design (student + teacher) of an individual study plan, which includes the selection of special disciplines, electives and internship placements;
- regular monitoring and correction of the trajectory depending on the student's academic achievements and changes in professional interests;
- creation of a portfolio of creative works that reflects the individual's style and the dynamics of their professional development.

The design of the structure of educational programs in the field of traditional art crafts is carried out under the influence of several methodological approaches and their synthesis. The variative and individual approaches are not alternative, but complementary strategies that respond to the challenges of modern society and the labor market. Variability creates the necessary conditions (a diversity of content, forms and methods), while the individual approach ensures the targeted nature of pedagogical influence and the development of each student's creative uniqueness.

References

1. Asmolov A. G. Variativnoe obrazovanie v izmenyayushhemsya mire: sociokul'turnaya perspektiva (tezisy` o tom, kakoj byt` nachal'noj shkole / A. G. Asmolov. – Tekst : e`lektronny`j // Obrazovanie i nauka. – Ekaterinburg, 2013. – № 8 (107). – S. 3-13. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/variativnoe->

obrazovanie-v-izmenyayuschemsya-mire-sotsiokulturnaya-perspektiva-tezisy-otom-kakoy-byt-nachalnoy-shkole/viewer (data obrashheniya: 09.02.2026).

2. Afanas`ev V. V. Pedagogicheskoe proektirovanie obrazovatel`nogo processa kak vid professional`noj deyatel`nosti pedagoga v vuze / V. V. Afanas`ev, S. S. Ermolaeva. – Tekst : e`lektronny`j // Teoriya i praktika obshhestvennogo razvitiya. – Krasnodar, 2012. – № 2. – S. 128-130. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-proektirovanie-obrazovatel'nogo-protssesa-kak-vid-professionalnoy-deyatelnosti-pedagoga-v-vuze> (data obrashheniya: 12.02.2026)

3. Goloshumov G. S. Tendencii razvitiya variativnogo obrazovaniya v sovremennom sociume / G. S. Goloshumov, F.F. Timirov, S. G. Ezhov. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki, kul`tury, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk, 2014. – № 3 (46). – S. 148-150. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-variativnogo-obrazovaniya-v-sovremennom-sotsiume> (data obrashheniya: 12.02.2026).

4. Individual`ny`j podxod. – Tekst : e`lektronny`j. // Bol`shoj psixologicheskij slovar` / B. G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko. – Moskva : Prajm-EVROZNAK, 2003. – S. 177. – URL: <https://spbguga.ru/files/03-5-01-005.pdf?ysclid=mmuecql3h9825600> (data obrashheniya: 2026).

5. Karakozov S. D. Proektirovanie obrazovatel`ny`x programm bakalavriata v usloviyax privedeniya federal`ny`x gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov v sootvetstvie s professional`ny`mi standartami / S. D. Karakozov, D. A. Petrov, M. V. Xudzhina. – Tekst : e`lektronny`j // Prepodavatel` XXI vek. – Moskva, 2015. – № 2 (1). – S. 9-23. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-osnovnyh-obrazovatel'nyh-programm-v-usloviyah-privedeniya-deystvuyuschih-fgos-vysshego-obrazovaniya-v-sootvetstvie-s> (data obrashheniya: 16.02.2026).

6. Maksimovich V. F. Teoriya i praktika podgotovki uchashhixsya po xudozhestvenno-promy`shlenny`m vidam truda v usloviyax neprery`vnogo obrazovaniya (na primere uchebny`x zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva): special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Maksimovich Valentina Fedorovna. – Moskva, 2000. – 340 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Nikolaeva N. V. Osobennosti, konceptual`ny`e podhody` i principy` proektirovaniya OPOP bakalavriata po pedagogicheskomu napravleniyu podgotovki po FGOS VO 3++ / N. V. Nikolaeva, E. S. Vinokurova. – Tekst : e`lektronny`j // Obshhestvo : sociologiya, psixologiya, pedagogika. – Krasnodar, 2021. – № 12 (92). – S. 298-306. – DOI: 10.24158/spp.2021.12.45. – EDN: XHSQNM – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kontseptualnye-podhody-i-printsipy-proektirovaniya-opop-bakalavriata-po-pedagogicheskomu-napravleniyu-podgotovki-po/viewer> (data obrashheniya: 10.02.2026).

8. Novikov A. M. Obrazovatel`ny`j proekt (metodologiya obrazovatel`noj deyatel`nosti) : posobie dlya rabotnikov obrazovaniya, uchastvuyushhix v innovacionnoj deyatel`nosti / A. M. Novikov, D. A. Novikov ; Rossijskaya akademiya obrazovaniya, Institut upravleniya obrazovaniem, Associaciya

«Professional`noe obrazovanie». – Moskva : E`gves, 2004 – 120 s. – ISBN 5-85009-551-9. – EDN: PFGVON – URL:

https://elibrary.ru/download/elibrary_18062555_85841042.pdf (data obrashheniya: 14.02.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

9. Ostanina S. A. Kompetentnostny`j podxod k obucheniyu studentov vuza v usloviyax realizacii obrazovatel`ny`x standartov tret`ego pokoleniya / S. A. Ostanina, E. V. Pticyna. – Tekst : e`lektronny`j // Mir nauki. Pedagogika i psixologiya. – Moskva, 2019. – T. 9, № 5. – S. 1-12. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/54PDMN519.pdf> (data obrashheniya: 12.12.2021).

10. Pirogova T. S. Sovremennyy`e napravleniya sovershenstvovaniya sodержaniya vy`sshego obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki kak faktora razvitiya sovremennoj mody` / T. S. Pirogova. – Tekst : neposredstvenny`j // Innovacii i integraciya: novy`e gorizonty` nauki : sbornik statej IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Saratov : NOP «Cifrovaya nauka». – 2026. – S. 263-275.

11. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda. Ob utverzhdenii Edinogo tarifno-kvalifikacionnogo spravochnika rabot i professij rabochix, Vy`pusk № 46 Razdel «Shvejnoe proizvodstvo». Vy`shival`shhicza : postanovlenie Mintruda RF ot 3 iyulya 2002 № 47. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/5119303/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

12. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii : Federal`ny`j zakon № 273-FZ : [prinyat Gosudarstvennoj dumoj 29 dekabrya 2012 goda (red. ot 17.02.2023)]. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70291362/?ysclid=lwrhaqvzwp460235184> (data obrashheniya: 24.02.2026).

13. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo obrazovaniya i nauki. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (uroven` bakalavriata) : prikaz Minobrnauki RF ot 12 yanvarya 2016 g., № 10. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/71325254/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

14. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social`noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional`nogo standarta «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel`nost` v sfere doskol`nogo, nachal`nogo obshhego, osnovnogo obshhego, srednego obshhego obrazovaniya) (vospitatel`, uchitel`) : prikaz Ministerstva truda i social`noj zashhity` RF ot 18 oktyabrya 2013 g., № 544n : s izmeneniyami i dopolneniyami ot 25 dekabrya 2014 g., 5 avgusta 2016 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravochno-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/70535556/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

15. 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 24.02.2026).

16. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social`noj zashhity`. Ob utverzhdenii Professional`nogo standarta «Specialist po nauchno-issledovatel`skim i opy`tno-konstruktorskim razrabotkam : prikaz Ministerstva truda i social`noj zashhity` Rossijskoj Federacii ot 4 marta 2014 goda № 121n : c izmeneniyami i dopolneniyami ot 12 dekabrya 2016 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/70620666/paragraph/1:0> (data obrashheniya: 24.02.2026).

17. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social`noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional`nogo standarta «Pedagog dopolnitel`nogo obrazovaniya detej i vzrosly`x» : prikaz Ministerstva truda i social`noj zashhity` RF ot 22 sentyabrya 2021 № 652n. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://base.garant.ru/403246796/> (data obrashheniya: 24.02.2026).

18. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo truda i social`noj zashhity`. Ob utverzhdenii professional`nogo standarta «Pedagog professional`nogo obucheniya, srednego professional`nogo obrazovaniya» : prikaz Ministerstva truda i social`noj zashhity` RF Rossii ot 21 marta 2025 № 136n. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : spravочно-pravovaya sistema. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/411843710/?ysclid=mm0lp1iamc427565454> (data obrashheniya: 24.02.2026).

19. Smy`shlyaeva L. G. Osnovy` proektirovaniya obrazovatel`ny`x programm bakalavrskoj podgotovki pedagogov v vuze / L. G. Smy`shlyaeva, E. E. Sartakova. – Tekst : e`lektronny`j // Chelovek i obrazovanie. – Moskva, 2017. – № 4 (53). – S. 184-188. – EDN: YSEWJX – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-proektirovaniya-obrazovatelnyh-programm-bakalavrskoj-podgotovki-pedagogov-v-vuze> (data obrashheniya: 18.02.2026).

20. Tatur Yu. G. Vy`sshee obrazovanie : metodologiya i opy`t proektirovaniya : uchebnoe posobie dlya podgotovki specialistov po napravleniyu «Pedagogika profil`nogo obrazovaniya» : uchebnoe posobie dlya slushatelej sistemy` podgotovki i povы`sheniya kvalifikacii prepodavatelej / Yu. G. Tatur. – Moskva : Logos : Universitetskaya kniga, 2006. – 252 s. – ISBN 5-98704-136-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

21. Toisteva O. S. Sistemno-deyatel`nostny`j podxod kak metodologicheskoe osnovanie podgotovki social`no-pedagogicheskix kadrov v vuze / O. S. Toisteva – Tekst : e`lektronny`j // Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana. – Ufa, 2012. – № 6. – S. 144–149. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno->

deyatelnostnyy-podhod-kak-metodologicheskoe-osnovanie-podgotovki-sotsialno-pedagogicheskikh-kadrov-v-vuze (data obrashheniya: 24.02.2026).

22. Zhrebilo T. V. Slovar` lingvisticheskix terminov / T. V. Zhrebilo. – 5-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Nazran` : Pilgrim, 2010 – 486 s. – ISBN 978-5-98993-133-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

Куракина И.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории искусств ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e mail: ladybug90@yandex.ru

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences., associate professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: ladybug90@yandex.ru

Курс «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» в магистратуре: опыт и перспективы
**Master's course «Contemporary issues of Russia's traditional art crafts»:
experience and prospects**

Аннотация. Преподавание теоретических курсов традиционно предполагает трансляцию ключевых положений определенной профессиональной области, однако содержание курса «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» предполагает постоянное его обновление, определяемое развитием этих видов искусства, полемическим столкновением различных точек зрения при определении проблем и путей их решения. Сформулированные особенности диктуют особые подходы к формированию тематического наполнения курса и методике преподавания в магистратуре, ориентированной на актуализацию опыта научного поиска и самостоятельной исследовательской деятельности. Последнее обеспечено привлечением широкого круга специальных исследований сотрудников Российского университета традиционных художественных промыслов, психолого-педагогических технологий и сформированных кейсов. Компоненты опыта преподавания курса «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» в магистратуре могут быть использованы при разработке содержания и методики других профильных теоретических курсов, предполагающих дискуссионный формат.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, современные проблемы традиционных художественных промыслов, методика преподавания курса, магистратура, интеллектуальная карта.

Abstract. The teaching of theoretical courses traditionally involves the transmission of key tenets within a specific professional field. However, the content of the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” presupposes its constant updating, determined by the development of these art forms and the polemical clash of various viewpoints in defining both problems and their solutions. These formulated characteristics dictate special approaches to shaping the thematic content and teaching methodology at the master's level, which is oriented towards actualizing the experience of scientific inquiry and independent research activity.

The latter is ensured through the involvement of a wide range of specialized research conducted by scholars from the Russian university of traditional art crafts, psychopedagogical technologies and pre-developed case studies. Components of the teaching experience for the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” can be utilized in developing the content and methodology of other specialized theoretical courses that assume a discussion-based format.

Keywords: traditional art crafts, contemporary issues of traditional art crafts, teaching methods of the course, master's program, intellectual map.

Введение.

Актуальность темы данной статьи продиктована необходимостью теоретизации практического опыта преподавания курса «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» в магистратуре, ориентированного не на трансляцию некоего компендиума готовых знаний, а предполагающего формирование у будущего специалиста опыта анализа и критической оценки историко-культурного, социального, экономико-правового аспектов в области / сфере народных художественных промыслов. Навыки научного поиска и исследовательской деятельности, аргументации собственного мнения становятся тем более значимыми, поскольку они заявлены в качестве приоритетов подготовки художника в магистратуре по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы [27].

Цель исследования – дать характеристику содержанию и методике преподавания курса «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» в магистратуре как возможного ресурса актуализации методики преподавания других теоретических дисциплин. Достижение цели предполагает решение следующих *задач*: обосновать место и роль курса в содержании образования на уровне магистратуры; сформулировать сущностные особенности содержания курса, выявив его возможные «точки роста»; раскрыть специфику преподавания курса на примере анализа конкретных заданий.

Теоретическая значимость работы обусловлена описанием практики применения известных педагогических инструментов к анализу проблемного материала современного состояния традиционных художественных промыслов; *практическая значимость* заключается в разработке конкретных заданий, ориентированных на формирование опыта критического осмысления существующих противоречий в теории и практике традиционных художественных промыслов, которые могут быть предложены для обсуждения в рамках реализации курсов повышения квалификации.

Основная часть

«Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» изучаются одновременно с курсами «Методология традиционных художественных промыслов» и «Теория традиционных художественных

промыслов» в магистратуре направления подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (таблица 1)²⁷.

Таблица 1

Соотношение объема часов и их распределение
по видам занятий в магистратуре

<i>Дисциплины</i>	<i>Курс, семестр, итоговый контроль</i>	<i>Общее кол-во часов</i>	<i>Ауд.</i>	<i>Лек.</i>	<i>Пр.</i>	<i>СРС</i>	<i>Контроль</i>
Методология традиционных художественных промыслов	I курс, 1-2 семестры, экзамен	180	142	14	128	36	2
Теория традиционных художественных промыслов	I курс, 1-2 семестры, зачет с оценкой	180	128	10	118	48	4
Современные проблемы традиционных художественных промыслов России	I курс, 2 семестр, экзамен	72	42	4	38	28	2

Анализ соотношения часов, отводимых на изучение представленных дисциплин, их распределения (лекционные / практические / СРС), а также тематического наполнения (анализ содержания программ, представленных на официальном сайте Российского университета традиционных художественных промыслов) позволяет сделать основополагающие для данного исследования выводы:

- *во-первых*, совокупность курсов и их взаимосвязь ориентированы на уточнение представлений о логике формирования научных подходов и специфике методологии исследований конкретных учёных в области профессионального образования в сфере традиционных художественных промыслов, рамочно заложенных при освоении теории и истории традиционных художественных промыслов в бакалавриате;

- *во-вторых*, приоритет учебных часов, отводимых на практические занятия, диктует пересмотр доминант в разработке содержания курсов, ориентирует на выбор педагогических технологий, способствующих приращению опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности магистрантов в процессе изучения теории и практики конкретных видов традиционных художественных промыслов.

²⁷ Рабочий учебный план по программе магистратуры 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (профиль – Моделирование с художественной вышивкой). – Текст : электронный // Российский университет традиционных художественных промыслов. – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.04.02_25_mhv.pdf (дата обращения: 10.04.2026).

Если в курсах «Методология традиционных художественных промыслов» и «Теория традиционных художественных промыслов» содержание детерминировано изучением основополагающих научных трудов в этой области и работой с ними [8], то дисциплина «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» фактически не имеет такой научной базы, что повлекло иной характер структурирования материала, связанный с выявлением ключевых проблемных аспектов современного состояния и развития центров традиционных художественных промыслов и отрасли в целом.

Дисциплина включает девять тем, освоению каждой посвящено 4-6 часов, преимущественно практических. Кратко раскроем содержание каждой темы и практических занятий.

Тема 1. Введение в дисциплину. Современные проблемы традиционных художественных промыслов России

Первая тема – вводная; предполагает уточнение формальных аспектов (виды занятий, формы отчетности, учебно-методическое сопровождение и т. д.) и свободную дискуссию по теме курса. Студентам предлагается обсудить / сформулировать / проанализировать, с какими проблемами столкнулись традиционные художественные промыслы на современном этапе, какие из противоречий являются следствием современной социокультурной и экономической ситуации. Идеи, мнения, мысли, высказываемые студентами (рис. 1²⁸), как правило, группируются вокруг нескольких центрирующих понятий – традиции и художественный образ, образование, кадровое обеспечение, экономика, нормативно-правовое поле и т. д., которые и задают основные векторы изучения курса и соотносятся с темами-проблемами его содержания (рис. 2).

Тема 2. Проблема сохранения регионально-исторических художественно-технологических традиций традиционных художественных промыслов

Освоение второй темы опирается на знания, полученные в период обучения на уровне бакалавриата – исследования сущности понятия «традиция», ее истоков и трансформаций вследствие изменения региона развития, времени, личности художника. В рамках темы фиксируется несколько аспектов, связанных с сущностью представлений о месте и роли традиций в художественных промыслах: во-первых, осмысление того, что традиция – краеугольный камень в сохранении узнаваемых стилистических особенностей и художественного языка конкретного промысла; во-вторых, понимание, что традиция – одновременно явление живое, подверженное изменениям, обуславливающим ее эволюцию; в-третьих, осознание необходимости грамотного варьирования традиционных черт промысла с целью их актуализации и обеспечения жизнеспособности в современных реалиях.

²⁸ Рис. 1–11. Фото автора статьи.

С какими проблемами столкнулись традиционные художественные промыслы на современном этапе?

- Востребованность
- Изменение тематики (-/+)
- Отсутствие заказов
- Ориентация на западный рынок
- Необходимость поисков инвесторов, рынков сбыта (т.к. самокупаемость)
- Зависимость от туристических потоков
- Кадровый дефицит (художники + остальной персонал)
- Неграмотная организация предприятий с экономической т.зр. (необходимость менеджмента и маркетинга)
- Отсутствие поддержки со стороны местной администрации

- Отсутствие поддержки молодежи на предприятии
- Разрыв между уровнем / качеством профессионального образования – оплатой труда
- Значимость продвижения искусства (традиционных художественных промыслов)
- Нарушена преемственность образования / трудовой сферы
- Отсутствие заинтересованности со стороны общественности / отсутствие информации / непопулярность профессии
- Высокая стоимость изделий ручного труда
- Конкуренция оригинальных изделий / дешевых аналогов

Рис. 1. Мнения магистрантов, зафиксированные в процессе дискуссии по сформулированному вопросу

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ: ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ

- Проблема сохранения регионально-исторических художественно-технологических традиций традиционных художественных промыслов
- Проблема теории традиционных художественных промыслов
- Проблема разработки педагогического аспекта теории традиционного прикладного искусства
- Проблема формирования единой системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства
- Проблема формирования единой концепции воспитания средствами традиционного прикладного искусства на всех ступенях образования
- Проблема законодательной базы и нормативно-правового поля в области традиционных народных художественных промыслов
- Проблема экономического состояния традиционных народных художественных промыслов

Рис. 2. Основные группы проблем традиционных художественных промыслов

При изучении этой темы магистрантам предлагается исследовать несколько фундаментальных статей ученых И.Я. Богуславской [2], Г.К. Вагнера [3], В.Ф. Максимович [12], М.А. Некрасовой [14; 15], раскрывающих аспекты сущности понятия «традиция» в различные исторические периоды и с разных позиций. Положения, сформулированные авторами, и собственное видение проблемы сохранения и развития традиций в художественных промыслах студенты организуют графически, в виде умственной карты. Подобный прием позволяет увидеть взаимосвязи теоретических аспектов исследуемой темы; выявить лакуны в изучаемом

вопросе; наметить перспективные направления исследований; одновременно умственная карта задействует творческий потенциал художников, обеспечивая возможность проявления авторского видения (рис. 3, 4).

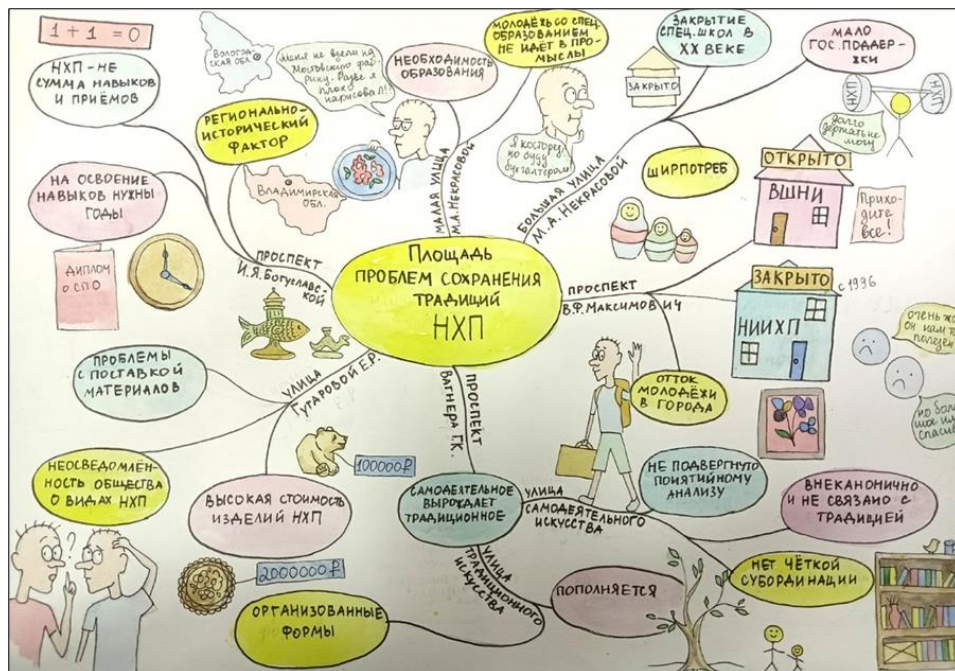

Рис. 3. Умственная карта, составленная магистрантом по вопросу «Проблемы сохранения традиционных художественных промыслов» (по материалам научных статей)

Рис. 4. Умственная карта, составленная магистрантом по вопросу «Проблемы сохранения традиционных художественных промыслов» (по материалам научных статей)

Тема 3. Проблема художественного образа и эстетики произведений современных традиционных художественных промыслов

Проблема сохранения эстетики, узнаваемости и воплощения образа средствами художественной выразительности, присущими именно этому виду традиционных художественных промыслов, является одной из наиболее острых в контексте их современного развития. Как обеспечить традиционность мотивов, сюжетов, форм и приемов, формировавшихся исторически, с одной стороны, и как сделать их актуальными, востребованными, интересными современному зрителю (и покупателю) – с другой?

Художественный образ – многогранное понятие, которое часто используется при искусствоведческом анализе произведений различных видов искусства. В традиционных художественных промыслах художественный образ можно трактовать как наиболее выразительное воплощение авторского видения идеи, темы, сюжета, реализованное в материале с учетом характерных для традиционного художественного промысла регионально-исторических, технико-технологических, конструктивных, колористических, эстетических особенностей.

Бинарность функций произведений традиционных художественных промыслов (утилитарной и декоративной), их постепенная трансформация с течением времени в сторону приоритета эстетической, знаково-символической (все чаще предметы традиционных художественных промыслов позиционируются именно как произведения искусства) придает проблеме поиска, сохранения и воплощения художественного образа особую актуальность. Наиболее полно сущность и специфика художественного образа в прикладном искусстве (и декоративном, и традиционном) раскрыты в исследовании А.Б. Салтыкова «Проблема образа в прикладном искусстве» [29]. В нем автор последовательно формулирует ряд трудностей, которые связаны с раскрытием понятия образа в прикладном искусстве; выявляет его специфику применительно к различным видам искусства – изобразительному и прикладному искусству, литературе и музыке; сравнивает особенности воплощения художественного образа в станковом и прикладном искусстве; анализирует «художественную природу» орнамента; подробно останавливается на том, каким образом взаимосвязаны художественный образ и эмоциональная составляющая произведений прикладного искусства; раскрывает логику формирования и основные закономерности воплощения художественного образа в произведениях декоративного искусства.

Работа с текстом исследования для студентов структурирована в виде вопросов, которые акцентируют внимание на наиболее значимых теоретических положениях проблемы художественного образа, выдвинутых ученым. Самостоятельная работа с материалами сочетается с фасилитированной дискуссией по итогам осмысления позиции А.Б. Салтыкова, позволяющей утвердиться в выводе о том, что художественный образ отдельной вещи в прикладном искусстве представляет собой систему образов, обусловленную своеобразием форм, линий, объемов,

цветов, материалов и техник его обработки, совокупностью отдельных мотивов (элементов узоров). Это тем более важно, поскольку магистранты выступают не только в роли исследователей, но и сами являются художниками в конкретных видах традиционных художественных промыслов.

Тема 4. Проблема теории традиционных художественных промыслов, Тема 5. Проблема разработки педагогического аспекта теории традиционного прикладного искусства, Тема 6. Проблема формирования единой системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства созвучны: их объединяет внимание к исследованию теории и профессионального образования в традиционных художественных промыслах, ориентированное на разработку конкретных механизмов сохранения и передачи художественного опыта в системе среднего профессионального и высшего образования.

Перечисленные аспекты раскрывают содержание теории традиционных художественных промыслов, в рамках же этого курса происходит фиксация лакун (например, специфики непрерывного профессионального образования в области нижнетагильской, жостовской декоративной росписи, богородской художественной резьбы по дереву, художественной обработки металла и т. д.) и определение перспективных направлений научных поисков в области теории профессионального образования в традиционных художественных промыслах, что фундирует актуальность исследований, проводимых самими магистрантами в рамках выполнения выпускных квалификационных работ.

Одним из практических заданий в рамках этих тем является знакомство магистрантов с учебно-программной документацией других вузов, реализующих направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» на уровне бакалавриата (54.03.02) и магистратуры (54.04.02). Студенты имеют возможность самостоятельно сделать выборку вузов, ограничив их круг одним регионом или, напротив, познакомившись с опытом наиболее крупных, известных учебных заведений в различных уголках страны. Изучение учебных планов и рабочих программ конкретных учебных дисциплин (в основном практико-ориентированных) в соответствии со своим профилем подготовки позволяет сделать вывод о специфике профессионального образования по данным направлениям в других учебных заведениях, приоритетном внимании именно к аспекту декоративно-прикладного искусства и практически полном отсутствии курсов, раскрывающих своеобразие традиционных художественных промыслов. Выполнение подобного рода заданий дает возможность в полной мере осмыслить уникальность образовательного пространства Российского университета традиционных художественных промыслов.

Тема 7. Проблема формирования единой концепции воспитания средствами традиционного прикладного искусства на всех ступенях образования

Традиционные художественные промыслы – значимый компонент национального культурного кода страны [31], инструмент «мягкой силы» [10; 11], способствующий формированию уважительного и нравственно-

ценностного отношения к культурному многообразию регионов России. Обладающие самобытными чертами и художественной выразительностью, произведения традиционных промыслов привлекают зрителей разных возрастов, социального статуса, уровня образования. Закономерно, что приобщение к истокам художественных традиций культуры своей страны следует начинать с самого раннего возраста. Опыт Российского университета традиционных художественных промыслов, представленный отдельными проектами его филиалов – институтов, расположенных в региональных центрах, это доказывает [7; 9]. Вместе с тем на современном этапе эти проекты хотя и успешно реализуются, все еще остаются в рамках образовательной деятельности конкретного вуза и не получают развития в федеральном масштабе.

У этой проблемы есть несколько аспектов, связанных с кадровым дефицитом (воспитателей, учителей и преподавателей, владеющих хотя бы одним видом традиционных художественных промыслов); общей тенденцией сокращения учебных часов на дисциплины гуманитарного цикла в рамках общеобразовательной школы; отсутствием учебно-методического обеспечения для системы дошкольного и общего образования (программ, учебных пособий, методических рекомендаций).

Комплекс выявленных противоречий эффективно решает Российский университет традиционных художественных промыслов, инициировавший проекты по обеспечению знакомства с базовыми навыками различных видов традиционных художественных промыслов и их освоению в детских садах и школах [6; 33]; по повышению квалификации учителей изобразительного искусства и технологии, педагогов дошкольного образования Москвы по программе «Традиционные художественные промыслы России» [18]; по разработке учебно-программной документации. Последняя позиция выступает «точкой роста» и для практических занятий в рамках изучаемой дисциплины, когда студентам предлагается почувствовать себя в роли преподавателя и разработать программу курса традиционных художественных промыслов для детей разных возрастных групп или спланировать конкретное занятие с его методическим сопровождением.

В рамках выполнения этого задания нет жестких ограничений: в зависимости от личных предпочтений магистрант может предложить вариант долгосрочной программы, знакомящей с многообразием видов традиционных художественных промыслов, или, напротив, сосредоточить внимание на конкретном виде традиционного художественного промысла; сделать акцент на теоретической составляющей или проведении практических занятий с освоением конкретных приемов того или иного вида искусства. Основное требование – соответствие тематики занятий и используемых методов обучения возрастным психологическим особенностям учащихся, демонстрация самобытности и эстетической ценности представляемых традиционных художественных промыслов. После разработки этого задания происходит его представление аудитории и коллективное обсуждение. Выполнение этого задания не только обеспечивает возможность разрешения

одного из аспектов современных проблем традиционных художественных промыслов, но и способствует формированию компетенций, связанных с педагогической деятельностью, которая также обуславливает один из типов профессиональных задач магистров.

В качестве примера приведем презентации для учебных занятий, объединенных общей темой «Русская традиционная игрушка» и знакомящих с многообразием региональных художественных традиций народной игрушки России – глиняной, деревянной, тряпичной (рис. 5, 6). Цикл занятий (18 занятий, в соответствии с количеством учебных недель в полугодии) рассчитан на учеников второго класса общеобразовательной школы и может быть реализован в рамках предметов «Изобразительное искусство» / «Труд». Знакомство с историей промысла, регионом его бытования соотносится с теми знаниями, которые ученики получают на уроке «Окружающий мир». Теоретическая часть раскрывает, что такое орнамент, ритм, цвет, материал и его фактура, форма, почему они важны и как влияют на восприятие произведений традиционного прикладного искусства. В ходе практической части ученикам может быть предложено поработать с освоенными понятиями, например, составив композицию с орнаментальными мотивами или изучив один из механизмов движения богородской игрушки.

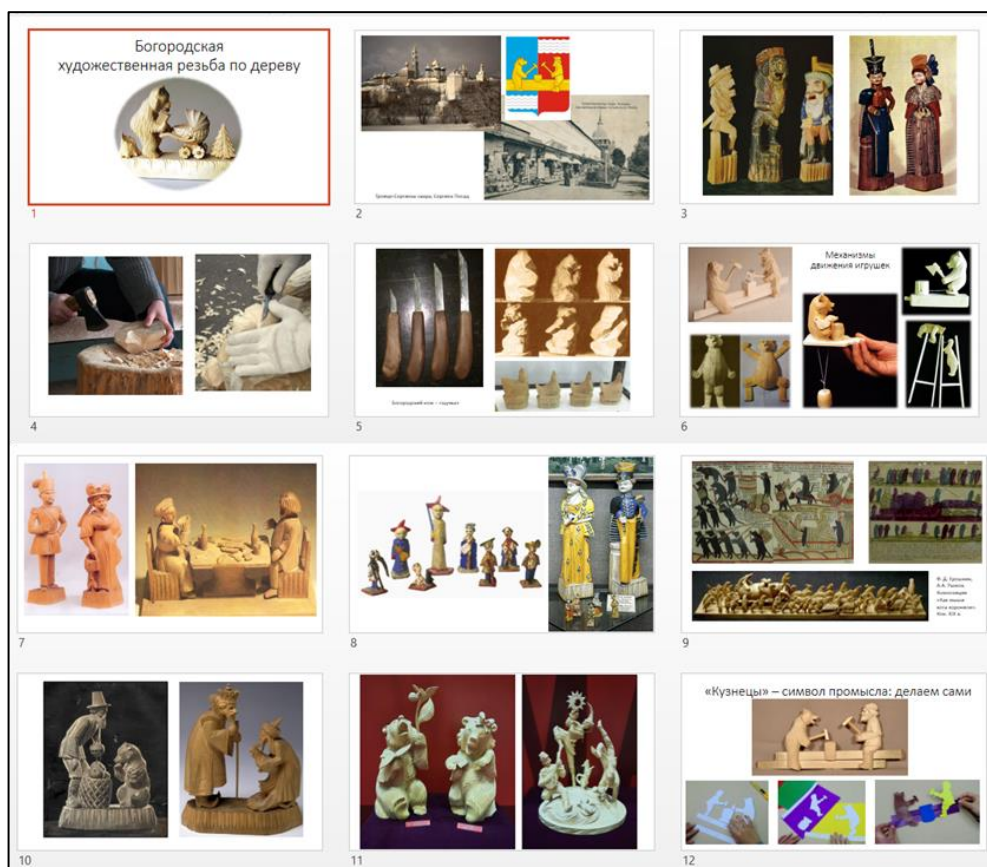

Рис. 5. Презентация для учебного занятия по теме «Богородская художественная резьба по дереву»

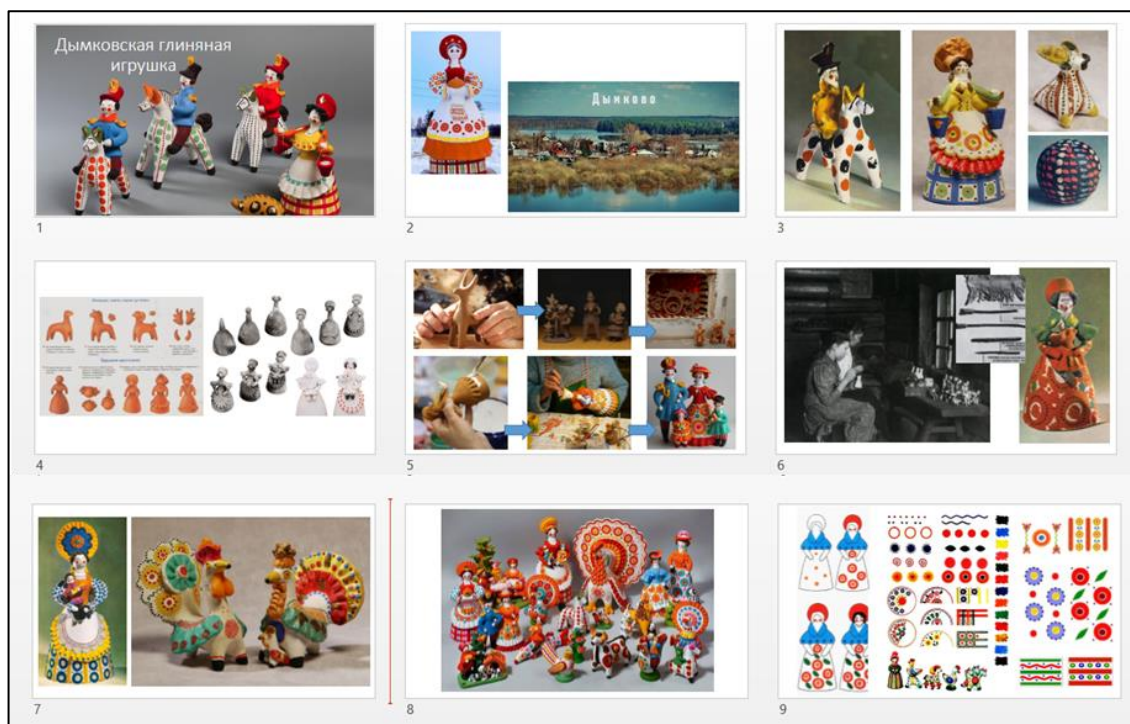

Рис. 6. Презентация для учебного занятия по теме «Дымковская глиняная игрушка»

Проблема воспитания средствами традиционных художественных промыслов тесно соотносится с вопросом их популяризации, приобщения людей всех возрастов к традициям нематериального культурного наследия. Выставки и мастер-классы, конференции и форумы, проекты по профориентации молодежи, организуемые Российским университетом традиционных художественных промыслов, успешно решают эту проблему.

Тема 8. Проблема законодательной базы и нормативно-правового поля в области традиционных народных художественных промыслов выступает не менее значимой, чем вышеперечисленные; в рамках ее исследования студенты работают с нормативно-правовыми документами – Федеральным законом «О народных художественных промыслах» 1999 г. [25]; стратегиями, определяющими основные векторы государственной культурной политики и развития туризма [21; 22; 23; 24; 26]; постановлениями и регламентами, фиксирующими правовой статус мест традиционного бытования народных художественных промыслов [20], их произведений и т. д.

В процессе работы с документами и их аналитическими обзорами магистранты фиксируют, что в настоящий момент законодательная база и нормативно-правовое поле в области традиционных художественных промыслов разработаны слабо: остро стоят вопросы правовой защиты регионально-исторических и художественно-стилистических особенностей конкретного вида традиционных художественных промыслов, исторического места его формирования и развития, авторства конкретных произведений. Одним из рычагов сохранения уникальности традиционных художественных промыслов и признания их произведений выступает экспертная оценка регионального художественно-экспертного совета и Федерального художественно-экспертного совета Минпромторга России, включение

в перечень произведений народных художественных промыслов признанного художественного достоинства [28].

Практическим заданием при освоении этой темы выступает работа с «Положением о регистрации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства по представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» [19], в частности, изучение требований к изделиям народных художественных промыслов, представленным для регистрации в качестве образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства. На основании перечисленных критериев магистрантам предлагается подобрать несколько произведений своего вида традиционного художественного промысла, которые, на их взгляд, соответствуют этим требованиям, и доказать аудитории справедливость такой оценки. В процессе дискуссии эти аспекты уточняются.

Тема 9. Проблема экономического состояния традиционных художественных промыслов особенно остро проявилась после перестройки 1990-х гг., когда, лишенные государственного финансирования и переведенные в режим самоокупаемости, предприятия вынуждены были начать функционировать в условиях рыночной экономики. У этой проблемы есть несколько аспектов, которые отчетливо демонстрирует современное состояние большинства предприятий: кадровый дефицит (сокращение численности художников и мастеров), падение спроса (часто из-за неактуальности создаваемых изделий), сокращение объемов производства, отказ от традиционных технологий в пользу более доступных и дешевых вариантов, устаревшая материально-техническая база, в конечном итоге – высокая себестоимость продукции из-за большой доли ручного художественного труда и, как следствие, низкая рентабельность.

Одним из инструментов преодоления экономических проблем центров традиционных художественных промыслов выступает развитие внутреннего туризма [13], обеспечивающего возможность познакомиться с конкретными видами традиционных художественных промыслов непосредственно в местах их формирования и современного развития, что может способствовать привлечению новых потоков целевой аудитории.

Этнотуризм, культурный туризм, событийный туризм – смежные понятия, специфика которых связана с реализацией образовательных целей, формированием культурных впечатлений. Различные аспекты этнотуризма и конкретные механизмы его реализации посредством привлечения ресурсов центров традиционных художественных промыслов неоднократно становились предметом научного исследования, в том числе на материалах центров Ивановской, Нижегородской, Московской и других областей; они справедливо позиционируются как ресурс устойчивого развития региона [32], что подтверждает и деятельность Российского университета традиционных художественных промыслов.

При изучении этого аспекта магистранты знакомятся с материалами научных статей [1; 4; 5; 16; 17; 30; 34], которые призваны сформировать теоретическое представление о специфике ключевых понятий и потенциале этнотуризма для развития региона. Работа со статьями традиционно структурирована в виде круга вопросов:

1. Раскройте содержание понятий «культурный туризм» / «событийный туризм» / «этнический туризм»; выявите специфику каждого.

2. Каким образом авторы статей видят перспективы развития туризма в области традиционных художественных промыслов / перспективы развития традиционных художественных промыслов в контексте туристической отрасли?

3. Согласны ли Вы с этими позициями? Что вызывает Ваше сомнение? Каким образом Вы видите бытование традиционных художественных промыслов и развитие туризма в регионах?

Продолжением ответа на третий вопрос является практическое задание – разработка собственного проекта туристического маршрута, и здесь возможны варианты: либо по одному из регионов России (что предполагает знакомство с разными видами традиционных художественных промыслов, бытующих там); либо по различным регионам страны, но с обзором центров традиционных художественных промыслов одного вида (например, художественной резьбы по дереву или художественного кружевоплетения); либо точечное посещение конкретного центра. Студенты, разделившись на группы, продумывают последовательность и длительность путешествия, остановки и мероприятия, которые будут предложены аудитории с учетом ее специфики (возраст, интересы и т. д.). После оформления материалов (в виде презентации или карты-плаката) группа представляет свой маршрут аудитории, стремясь «привлечь» потенциальных туристов, и отвечает на вопросы; происходит обсуждение того, каким образом активизация туристической компоненты может способствовать популяризации традиций промысла, улучшению экономического состояния производства, в конечном итоге – в целом развитию традиционных художественных промыслов (рис. 7-9).

Рис. 7, 8. Работа в группах: подготовка и представление туристического маршрута

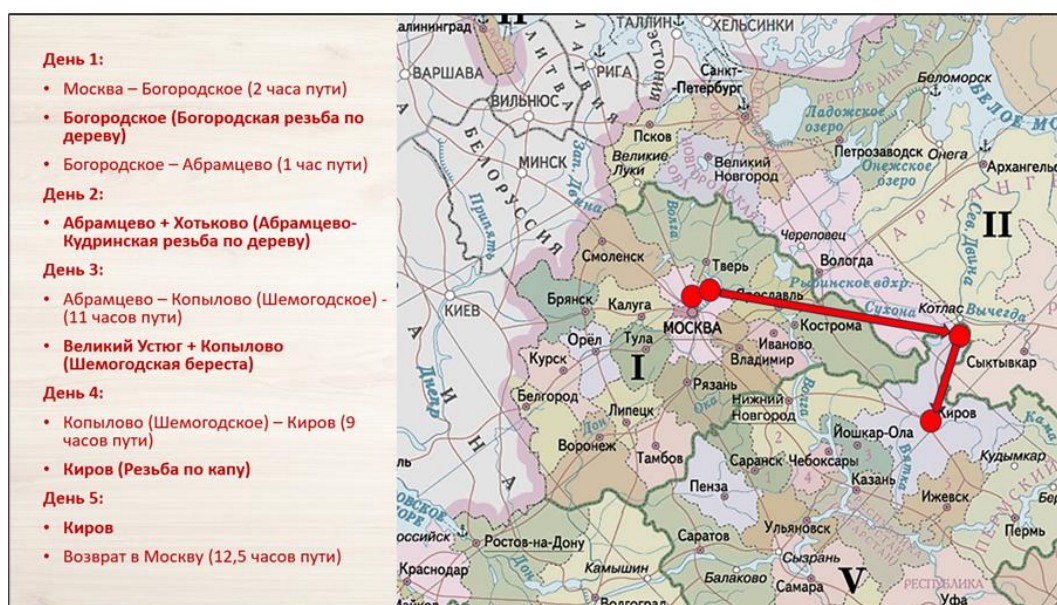

Рис. 9. Пример туристического маршрута
«Традиционные художественные промыслы резьбы по дереву»

В соответствии с учебным планом освоение курса «Современные проблемы традиционных художественных промыслов» завершается экзаменом. Учитывая, что формат содержания курса предполагает в большей степени дискуссионный характер и актуализацию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, проведение экзамена в традиционной билетной форме не представляется целесообразным. Поэтому в качестве экзаменационного задания студенты выполняют анализ сайта одного из современных предприятий традиционных художественных промыслов, результаты анализа также представляют аудитории и преподавателю (рис. 10, 11). Исследование сайта структурировано перечнем критериев и индикаторов (таблица 2), позволяющих оценить его содержательное наполнение и визуальную составляющую. Подчеркнем, что магистранты, являясь художниками в области конкретных видов традиционных художественных промыслов, имеют возможность оценить наполнение сайта как с точки зрения характерных особенностей промысла и адекватности их интерпретации, так и с позиции рядового покупателя – удобства функционала, эргономичности и т. д.

Таблица 2

Критерии качества предоставления информации на сайтах предприятий традиционных художественных промыслов

№ п/п	Критерий	Содержание
1	Интерфейс	1. Навигация по сайту 2. Структура (разделы / подразделы) 3. Корректное отображение (доступен со всех устройств, информация быстро загружается) 4. Отсутствие посторонней рекламы 5. Необходимость скачивания других материалов

2	Дизайн	1. Единство стилового оформления 2. Визуальная подача информации 3. Гармоничное цветовое сочетание (соответствие цветовой гамме произведений промысла)
3	Фотоматериалы	1. Качество фотоснимков (фон, цвето- и светокоррекция, композиция и т. д.) 2. Масштабное соотношение изделия и его элементов 3. Уровень фотографий (профессиональные / любительские)
4	Информация о промысле	1. История промысла 2. Техника выполнения 3. Стилистические особенности 4. Ведущие художники промысла 5. Лучшие («классические») произведения
5	Каталог продукции	1. Фото 2. Сведения об авторе / исполнителе, технике, материалах 3. Размер
6	Дополнительная информация	1. Адрес производства, контакты 2. Оплата 3. Доставка 4. Обратная связь
7	Аккаунты в социальных сетях	1. Наличие 2. Содержание 3. Качество (обновление контента)

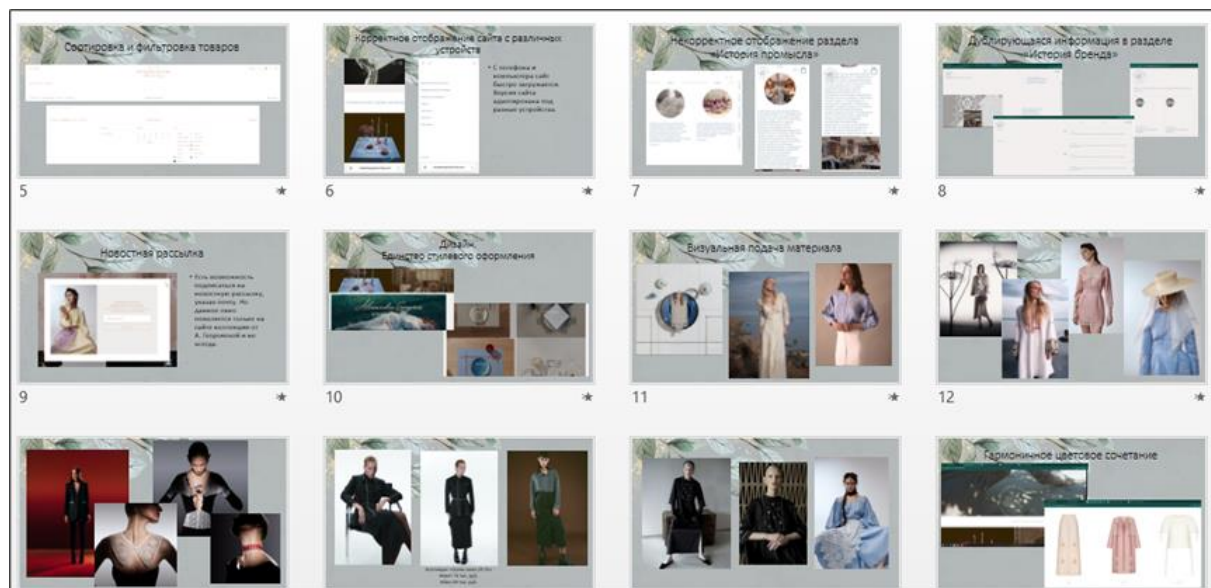

Рис. 10. Пример анализа сайта предприятия «Елецкие кружева». 2025 г.

Сущность и содержание данного задания позволяют оценить, каким образом традиционные художественные промыслы представлены в современном медиaprостранстве – ведь в последнее десятилетие именно интернет во многом выступает тем инструментом, который способствует продвижению, популяризации и актуализации различных культурных практик, формируя интерес и привлекая внимание к тем или иным явлениям. Результаты своего исследования студенты оформляют в виде презентаций, отмечая как сильные стороны, так и моменты, требующие корректировки.

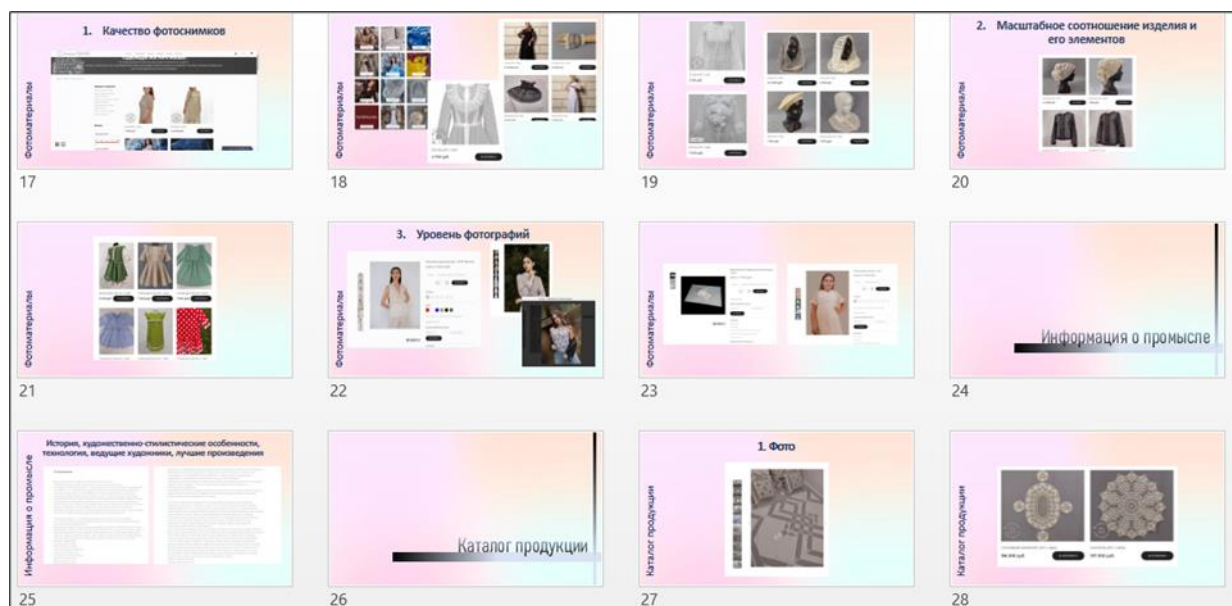

Рис. 11. Пример анализа сайта предприятия «Крестецкая строчка». 2025 г.

Выводы

Резюмируя сказанное, отметим основные особенности содержания и методики преподавания дисциплины «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России»:

- содержание курса представляет собой не свод однозначно сформулированных позиций, а круг проблемных вопросов, часть которых выступает в качестве фундаментальных проблем традиционных художественных промыслов (аспекты традиций и инноваций, художественного образа, сохранения и актуализации стилистических особенностей и т. д.), а часть обусловлена текущими историческими, политическими, экономическими факторами (противостояние эрзацу традиционных художественных промыслов, китайским подделкам, защита авторского права и т. д.);

- курс имеет нелинейный формат – темы хотя и взаимосвязаны, но могут осваиваться в любой последовательности в соответствии с образовательными потребностями магистрантов и возможностями образовательного пространства;

- приоритет в содержании курса отводится практическим занятиям, ориентированным на формирование и развитие опыта собственной научно-исследовательской деятельности и критического мышления;

- при выполнении практических заданий приоритет отдается проектной форме работы, позволяющей не просто погрузиться в исследование проблемы, всесторонне выявляя ее различные аспекты, но и предложить собственные варианты преодоления сложившихся противоречий;

- содержание каждого из выполняемых заданий соотносится с профилем подготовки конкретного магистранта, что обеспечивает накопление материалов и профессионального опыта, значимого для выполнения теоретической части выпускной квалификационной работы.

Таким образом, содержание дисциплины «Современные проблемы традиционных художественных промыслов России» выступает платформой для осуществления собственных исследований в соответствии со спецификой темы выпускной квалификационной работы, а в конечном итоге – для совершенствования компетенций в научно-исследовательской, педагогической и художественно-творческой деятельности.

Литература

1. Белов М. С. Исчезающие художественные промыслы как инновационный туристский продукт научно-образовательного центра / М. С. Белов, Е. А. Шмелева. – Текст : электронный // Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. – Сочи, 2012. – № 1 (19). – С. 15-18. – URL: https://vestnik.sutr.ru/journals_n/1332255940.pdf (дата обращения 17.07.2025).
2. Богуславская И. Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов / И. Я. Богуславская. – Текст : непосредственный // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов : сборник статей / составитель И. Я. Богуславская ; Государственный Русский музей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1981. – С. 16-43.
3. Вагнер Г. К. О соотношении народного и самодеятельного искусства / Г. К. Вагнер. – Текст : непосредственный // Проблемы народного искусства / под редакцией М. А. Некрасовой, К. А. Макарова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – С. 46-55.
4. Ганышина Г. В. Народные художественные промыслы как средство активизации событийного туризма в России / Г. В. Ганышина, Н. В. Чаус. – Текст : непосредственный // Современные проблемы сервиса и туризма. – Черкизово, 2012. – № 2. – С. 76-86. – EDN: OYLCNL.
5. Катамашвили Е. В. «Нижегородское Золотое кольцо народных художественных промыслов» – новый образ региона и драйвер развития туризма / Е. В. Катамашвили, В. В. Катамашвили. – Текст : непосредственный // Современные проблемы сервиса и туризма. – Черкизово, 2015. – № 4. – С. 51-61. – DOI 10.12737/14532. – EDN: UYNAKH.
6. [Комплексные занятия с воспитанниками МБДОУ № 106 «Традиционное прикладное искусство: прошлое – в настоящем, настоящее – в будущем»]. – Текст : электронный // РИТПИ : сайт. – URL: <http://www.vshni-rzn.ru/upload/%D0%A4%D0%98%D0%9F.pdf> (дата обращения: 18.04.2026).
7. Куракина И. И. Традиционные художественные промыслы России как ресурс общекультурного и профессионального воспитания личности / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 3 (42). – С. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – EDN: MAQJSP. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (дата обращения: 25.04.2026).
8. Куракина И. И. Оптимизация содержания и методики преподавания теории традиционных художественных промыслов /

И. И. Куракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 1 (52). – С. 261-271. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-261-271. – EDN: HCFJIW. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-32.pdf (дата обращения: 15.04.2026).

9. Куракина И. И. Потенциал традиционных художественных промыслов России в воспитании и просвещении детей, подростков и молодежи в условиях культуры XXI века личности / И. И. Куракина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 3 (54). – С. 249-271. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-249-271. – EDN: LTPNVQ. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-31.pdf (дата обращения: 25.04.2026).

10. Лебедев С. В. Основные проблемы развития «мягкой силы» России и особенности профессионального образования будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Часть первая / С. В. Лебедев. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (41). – С. 122-139. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-122-139. – EDN: PCYTPV. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-16.pdf (дата обращения: 20.04.2026).

11. Лебедев С. В. Основные проблемы развития «мягкой силы» России и особенности профессионального образования будущих художников в области традиционного прикладного искусства. Часть 2 / С. В. Лебедев. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 4 (43). – С. 91-110. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-91-110. – EDN: XRTQYK. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-18.pdf (дата обращения: 20.04.2026).

12. Максимович В. Ф. Традиция и народные художественные промыслы / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 33-39. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-33-39. – EDN: EVXBUK. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-06.pdf (дата обращения 18.04.2026).

13. Маллаева М. И. Отрасль народных художественных промыслов: современные проблемы и перспективы развития / М. И. Маллаева. – Текст : непосредственный // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – Махачкала, 2023. – № 4. – С. 16-23. – DOI 10.21779/2500-1930-2023-38-4-16-23. – EDN: TTMJYP.

14. Некрасова М. А. Место народного искусства как духовного феномена в современной культуре России : доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Народное искусство России. Традиции и современность» / М. А. Некрасова. – Текст : электронный // Русская народная линия. Православие самодержавие. Народность : информационно-аналитическая служба. – URL: https://ruskline.ru/analitika/2009/03/30/mesto_narodnogo_iskusstva_kak_duhovno_go_fenomena_v_sovremennoj_kul_ture_rossii?ysclid=md2v6cmqsc252516700 (дата обращения: 13.04.2026).

15. Некрасова М. А. Народное искусство России: путь спасения найден : доклад на научно-практической конференции «Современное народное искусство России. Традиции и современность» / М. А. Некрасова. – Текст : электронный // Русская народная линия. Православие самодержавие. Народность : информационно-аналитическая служба. – URL: https://ruskline.ru/analitika/2008/10/24/narodnoe_iskusstvo_rossii_put_spaseniya_najden (дата обращения: 13.04.2026).

16. Пресняков В. Н. Географические особенности народных художественных промыслов как основа развития этнического туризма / В. Н. Пресняков. – Текст : электронный // Псковский регионологический журнал. – Псков, 2010. – № 10. – С. 94-96. – EDN: NUAOUR. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-osobennosti-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kak-osnova-razvitiya-etnicheskogo-turizma> (дата обращения: 20.07.2025).

17. Рапопорт М. В. Народные художественные промыслы как фактор формирования туристического кластера / М. В. Рапопорт. – Текст : электронный // Научные записки молодых исследователей. – Москва, 2015. – № 2. – С. 21-24. – EDN: UCNSRT. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-hudozhestvennye-promysly-kak-faktor-formirovaniya-turisticheskogo-klastera> (дата обращения: 20.07.2025).

18. Реализуем программу повышения квалификации учителей Москвы «Традиционные художественные промыслы России». – Текст : электронный // Московская роспись : сообщество в социальной сети Вконтакте. – URL: https://vk.com/wall-212343783_1333 (дата обращения: 25.04.2026).

19. Российская Федерация. Министерство промышленности и торговли. Положение о регистрации Министерством промышленности и торговли Российской Федерации образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства по представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации : приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 18 февраля 2019 г. № 451: с изменениями и дополнениями от 17 июня 2020 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ: информационно-правовой портал. – URL: <https://base.garant.ru/72302738/> (дата обращения: 15.04.2026).

20. Российская Федерация. Правительство. Правила установления мест традиционного бытования народных художественных промыслов : Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2024 г. № 1675. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: <https://base.garant.ru/411033216/> (дата обращения: 15.04.2026).

21. Российская Федерация. Правительство. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. № 2501-р. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL:

<https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410284259/?ysclid=mcnqgh098z977427675#1000> (дата обращения: 15.04.2026).

22. Российская Федерация. Правительство. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. : распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р. – Текст : электронный // Правительство Российской Федерации : сайт. – URL: <http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf> (дата обращения: 20.04.2026).

23. Российская Федерация. Президент. Основы государственной культурной политики : указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 : с изменениями и дополнениями от 25 января 2023 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: https://base.garant.ru/70828330/#block_1000 (дата обращения: 15.04.2026).

24. Российская Федерация. Президент. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента России № 809 от 9 ноября 2022 г. – Текст : электронный // Президент России : сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 15.04.2026).

25. Российская Федерация. Законы. О народных художественных промыслах : Федеральный закон от 6 января 1999 № 7-ФЗ : с изменениями и дополнениями от 22 августа 2004 г., 5 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 29 июля 2017 г., 12 декабря 2023 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой портал. – URL: <https://base.garant.ru/179957/> (дата обращения: 15.04.2026).

26. Российская Федерация. Президент. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. – Текст : электронный // Президент России : сайт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/page/1> (дата обращения: 15.04.2026).

27. Российская Федерация. Министерство науки и высшего образования. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (с изменениями и дополнениями) : приказ от 13 августа 2020 № 1007 : редакция с изменениями № 1456 от 26 ноября 2020. – Текст : электронный // ФГОС ВО : портал государственных образовательных стандартов – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/540402_%D0%9C_3_17062021.pdf (Дата обращения 29.09.2024).

28. Салтанов М. А. Кто и как оценивает современные произведения традиционного прикладного искусства? / М. А. Салтанов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 164-173. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-164-173. – EDN: YVLDRC. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-18.pdf (дата обращения: 25.04.2026).

29. Салтыков А. Б. Проблема образа в прикладном искусстве / А. Б. Салтыков. – Текст : непосредственный // Самое близкое искусство: избранные труды. – Москва : Просвещение, 1968. – С. 60-122.
30. Саранча М. А. Центры традиционных народных художественных промыслов как основа развития туристской маршрутной сети в Москве и Московской области / М. А. Саранча, С. Л. Якимова. – Текст : непосредственный // Современные проблемы сервиса и туризма. – Черкизово, 2015. – № 4. – С. 43-50. – DOI 10.12737/14531. – EDN: SWBIDS.
31. Тихомиров С. А. Традиционные художественные промыслы России как неотъемлемая часть национального кода культуры / С. А. Тихомиров. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 2. – С. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – EDN: XERKKO. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (дата обращения: 15.04.2026).
32. Тихомиров С. А. Народные художественные промыслы как ресурс устойчивого регионального развития / С. А. Тихомиров, Л. В. Дмитриева. – Текст : непосредственный // Вопросы культурологии. – Москва, 2018. – № 10. – С. 12-20. – EDN: YLSOHJ.
33. Художественные практики: традиционные художественные промыслы : рабочая программа дополнительного образования для 5-7 классов и 8-9 классов, базовый уровень на 2023–2024 учебный год. – Текст : электронный // ИТПИ : сайт. – URL: <https://itpi-mf.ru/DOC/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A2%D0%9F%D0%98%20.pdf> (дата обращения: 20.07.2025).
34. Яковенко Н. В. Народные художественные промыслы как особый бренд культурного туризма депрессивного региона (на примере Ивановской области) / Н. В. Яковенко. – Текст : непосредственный // Современные проблемы сервиса и туризма. – Черкизово, 2015. – № 4. – С. 62-71. – DOI 10.12737/14533. – EDN: UYNAKR.

References

1. Belov M. S. Ischezayushhie xudozhestvenny`e promy`sly` kak innovacionny`j turistskij produkt nauchno-obrazovatel`nogo centra / M. S. Belov, E. A. Shmeleva. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta turizma i kurortnogo dela. – Sochi, 2012. – № 1 (19). – S. 15-18. – URL: https://vestnik.sutr.ru/journals_n/1332255940.pdf (data obrashheniya 17.07.2025).
2. Boguslavskaya I. Ya. Problemy` tradicij v iskusstve sovremenny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. Ya. Boguslavskaya. – Tekst : neposredstvenny`j // Tvorcheskie problemy` sovremenny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sbornik statej / sostavitel` I. Ya Boguslavskaya ; Gosudarstvenny`j Russkij muzej. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1981. – S. 16-43.
3. Vagner G. K. O sootnoshenii narodnogo i samodeyatel`nogo iskusstva / G. K. Vagner. – Tekst : neposredstvenny`j // Problemy` narodnogo iskusstva / pod

redakciej M. A. Nekrasovoj, K. A. Makarova. – Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1982. – S. 46-55.

4. Gan'shina G. V. Narodny'e xudozhestvenny'e promy'sly' kak sredstvo aktivizacii soby'tijnogo turizma v Rossii / G. V. Gan'shina, N. V. Chaus. – Tekst : neposredstvenny'j // Sovremennyy'e problemy' servisa i turizma. – Cherkizovo, 2012. – № 2. – S. 76-86. – EDN: OYLCHL.

5. Katamashvili E. V. «Nizhegorodskoe Zolotoe kol'cho narodny'x xudozhestvenny'x promy'slov» – novy'j obraz regiona i drajver razvitiya turizma / E. V. Katamashvili, V. V. Katamashvili. – Tekst : neposredstvenny'j // Sovremennyy'e problemy' servisa i turizma. – Cherkizovo, 2015. – № 4. – S. 51-61. – DOI 10.12737/14532. – EDN: UYNAKH.

6. [Kompleksny'e zanyatiya s vospitannikami MBDOU № 106 «Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: proshloe – v nastoyashhem, nastoyashhee – v budushhem»]. – Tekst : e'lektronny'j // RITPI : sajt. – URL: <http://www.vshni-rzn.ru/upload/%D0%A4%D0%98%D0%9F.pdf> (data obrashheniya: 18.04.2026).

7. Kurakina I. I. Tradicionny'e xudozhestvenny'e promy'sly' Rossii kak resurs obshhekul'turnogo i professional'nogo vospitaniya lichnosti / I. I. Kurakina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – EDN: MAQJSP. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (data obrashheniya: 25.04.2026).

8. Kurakina I. I. Optimizaciya sodержaniya i metodiki prepodavaniya teorii tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov / I. I. Kurakina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 261-271. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-261-271. – EDN: HCFJIW. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-32.pdf (data obrashheniya: 15.04.2026).

9. Kurakina I. I. Potencial tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov Rossii v vospitanii i prosveshhenii detej, podrostkov i molodezhi v usloviyax kul'tury XXI veka lichnosti / I. I. Kurakina. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 249-271. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-249-271. – EDN: LTPNVQ. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-31.pdf (data obrashheniya: 25.04.2026).

10. Lebedev S. V. Osnovny'e problemy' razvitiya «myagkoj sily» Rossii i osobennosti professional'nogo obrazovaniya budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva. Chast' pervaya / S. V. Lebedev. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (41). – S. 122-139. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-122-139. – EDN: PCYTPV. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-16.pdf (data obrashheniya: 20.04.2026).

11. Lebedev S. V. Osnovny'e problemy' razvitiya «myagkoj sily» Rossii i osobennosti professional'nogo obrazovaniya budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva. Chast' 2 / S. V. Lebedev. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 91-110. – DOI 10.24412/2619-

1504-2022-4-91-110. – EDN: XRTQYK. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-18.pdf (data obrashheniya: 20.04.2026).

12. Maksimovich V. F. Tradiciya i narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 33-39. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-33-39. – EDN: EVXBUK. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-06.pdf (data obrashheniya 18.04.2026).

13. Mallaeva M. I. Otrasl` narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sovremennyye problemy` i perspektivy` razvitiya / M. I. Mallaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Obshhestvenny`e nauki. – Maxachkala, 2023. – № 4. – S. 16-23. – DOI 10.21779/2500-1930-2023-38-4-16–23. – EDN: TTMJYP.

14. Nekrasova M. A. Mesto narodnogo iskusstva kak duxovnogo fenomena v sovremennoj kul`ture Rossii : doklad na Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Narodnoe iskusstvo Rossii. Tradicii i sovremennost`» / M. A. Nekrasova. – Tekst : e`lektronny`j // Russkaya narodnaya liniya. Pravoslavie samoderzhavie. Narodnost` : informacionno-analiticheskaya sluzhba. – URL: https://ruskline.ru/analitika/2009/03/30/mesto_narodnogo_iskusstva_kak_duhovno_go_fenomena_v_sovremennoj_kul_ture_rossii?ysclid=md2v6cmqsc252516700 (data obrashheniya: 13.04.2026).

15. Nekrasova M. A. Narodnoe iskusstvo Rossii: put` spaseniya najden : doklad na nauchno-prakticheskoy konferencii «Sovremennoe narodnoe iskusstvo Rossii. Tradicii i sovremennost`» / M. A. Nekrasova. – Tekst : e`lektronny`j // Russkaya narodnaya liniya. Pravoslavie samoderzhavie. Narodnost` : informacionno-analiticheskaya sluzhba. – URL: https://ruskline.ru/analitika/2008/10/24/narodnoe_iskusstvo_rossii_put_spaseniya_najden (data obrashheniya: 13.04.2026).

16. Presnyakov V. N. Geograficheskie osobennosti narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov kak osnova razvitiya e`tnicheskogo turizma / V. N. Presnyakov. – Tekst : e`lektronny`j // Pskovskij regionologicheskij zhurnal. – Pskov, 2010. – № 10. – S. 94-96. – EDN: NUAOUR. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-osobennosti-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kak-osnova-razvitiya-etnicheskogo-turizma> (data obrashheniya: 20.07.2025).

17. Rapoport M. V. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak faktor formirovaniya turisticheskogo klastera / M. V. Rapoport. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`e zapiski molody`x issledovatelej. – Moskva, 2015. – № 2. – S. 21-24. – EDN: UCNSRT. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-hudozhestvennye-promysly-kak-faktor-formirovaniya-turisticheskogo-klastera> (data obrashheniya: 20.07.2025).

18. Realizuem programmu povy`sheniya kvalifikacii uchitelej Moskvy` «Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii». – Tekst : e`lektronny`j // Moskovskaya rospis` : soobshhestvo v social`noj seti V Kontakte. – URL: https://vk.com/wall-212343783_1333 (data obrashheniya: 25.04.2026).

19. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo promy'shlennosti i trgovli. Polozhenie o registracii Ministerstvom promy'shlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii obrazczov izdelij narodny'x xudozhestvenny'x promy'slov priznannogo xudozhestvennogo dostoinstva po predstavleniyu organov ispolnitel'noj vlasti sub`ektov Rossijskoj Federacii : prikaz Ministerstva promy'shlennosti i trgovli RF ot 18 fevralya 2019 g. № 451: s izmeneniyami i dopolneniyami ot 17 iyunya 2020 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU: informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/72302738/> (data obrashheniya: 15.04.2026).

20. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo. Pravila ustanovleniya mest tradicionnogo by`tovaniya narodny'x xudozhestvenny'x promy'slov : Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 noyabrya 2024 g. № 1675. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/411033216/> (data obrashheniya: 15.04.2026).

21. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo. Strategiya gosudarstvennoj kul'turnoj politiki na period do 2030 goda : rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 11 sentyabrya 2024 g. № 2501-r. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410284259/?ysclid=mcnqgh098z977427675#1000> (data obrashheniya: 15.04.2026).

22. Rossijskaya Federaciya. Pravitel'stvo. Strategiya razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2035 g. : rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 20 sentyabrya 2019 g. № 2129-r. – Tekst : e`lektronny`j // Pravitel'stvo Rossijskoj Federacii : sajt. – URL: <http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf> (data obrashheniya: 20.04.2026).

23. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj kul'turnoj politiki : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 24 dekabrya 2014 g. № 808 : c izmeneniyami i dopolneniyami ot 25 yanvarya 2023 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: https://base.garant.ru/70828330/#block_1000 (data obrashheniya: 15.04.2026).

24. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny'x rossijskix duxovno-nravstvenny'x cennostej : ukaz Prezidenta Rossii № 809 ot 9 noyabrya 2022 g. – Tekst : e`lektronny`j // Prezident Rossii : sajt. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (data obrashheniya: 15.04.2026).

25. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O narodny'x xudozhestvenny'x promy'slax : Federal`ny`j zakon ot 6 yanvarya 1999 № 7-FZ : s izmeneniyami i dopolneniyami ot 22 avgusta 2004 g., 5 dekabrya 2005 g., 18 dekabrya 2006 g., 26 iyunya 2007 g., 23 iyulya 2008 g., 25 dekabrya 2012 g., 29 iyulya 2017 g., 12 dekabrya 2023 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/179957/> (data obrashheniya: 15.04.2026).

26. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Strategiya nacional`noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 2 iyulya 2021 g.

№ 400. – Tekst : e`lektronny`j // Prezident Rossii : sajt. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/page/1> (data obrashheniya: 15.04.2026).

27. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sshego obrazovaniya – magistratura po napravleniyu podgotovki 54.04.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (s izmeneniyami i dopolneniyami) : prikaz ot 13 avgusta 2020 № 1007 : redakciya s izmeneniyami № 1456 ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS VO : portal gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov– URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/540402_%D0%9C_3_17062021.pdf (Data obrashheniya 29.09.2024).

28. Saltanov M. A. Kto i kak ocenivaet sovremenny`e proizvedeniya tradicionnogo prikladnogo iskusstva? / M. A. Saltanov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 164-173. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-164-173. – EDN: YVLDRC. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-18.pdf (data obrashheniya: 25.04.2026).

29. Salty`kov A. B. Problema obraza v prikladnom iskusstve / A. B. Salty`kov. – Tekst : neposredstvenny`j // Samoe blizkoe iskusstvo: izbranny`e trudy`. – Moskva : Prosveshhenie, 1968. – S. 60-122.

30. Sarancha M. A. Centry` tradicionny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov kak osnova razvitiya turistskoj marshrutnoj seti v Moskve i Moskovskoj oblasti / M. A. Sarancha, S. L. Yakimova. – Tekst : neposredstvenny`j // Sovremenny`e problemy` servisa i turizma. – Cherkizovo, 2015. – № 4. – S. 43-50. – DOI 10.12737/14531. – EDN: SWBIDS.

31. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2. – S. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – EDN: XERKKO. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya: 15.04.2026).

32. Tixomirov S. A. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak resurs ustojchivogo regional`nogo razvitiya / S. A. Tixomirov, L. V. Dmitrieva. – Tekst : neposredstvenny`j // Voprosy` kul`turologii. – Moskva, 2018. – № 10. – S. 12-20. – EDN: YLSOHJ.

33. Xudozhestvenny`e praktiki: tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` : rabochaya programma dopolnitel`nogo obrazovaniya dlya 5-7 klassov i 8-9 klassov, bazovy`j uroven` na 2023–2024 uchebny`j god. – Tekst : e`lektronny`j // ITPI : sajt. – URL: <https://itpi-mf.ru/DOC/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A2%D0%9F%D0%98%20.pdf> (data obrashheniya: 20.07.2025).

34. Yakovenko N. V. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak osoby`j brend kul`turnogo turizma depressivnogo regiona (na primere Ivanovskoj oblasti) / N. V. Yakovenko. – Tekst : neposredstvenny`j // Sovremenny`e problemy` servisa i

turizma. – Cherkizovo, 2015. – № 4. – S. 62-71. – DOI 10.12737/14533. – EDN: UYNAKR.

Kurakina I.I., candidate of pedagogical sciences., associate professor of the department of art history at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: ladybug90@yandex.ru

**Master's course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts”:
experience and prospects**

Abstract. The teaching of theoretical courses traditionally involves the transmission of key tenets within a specific professional field. However, the content of the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” presupposes its constant updating, determined by the development of these art forms and the polemical clash of various viewpoints in defining both problems and their solutions. These formulated characteristics dictate special approaches to shaping the thematic content and teaching methodology at the master's level, which is oriented towards actualizing the experience of scientific inquiry and independent research activity. The latter is ensured through the involvement of a wide range of specialized research conducted by scholars from the Russian university of traditional art crafts, psychopedagogical technologies and pre-developed case studies. Components of the teaching experience for the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” can be utilized in developing the content and methodology of other specialized theoretical courses that assume a discussion-based format.

Keywords: traditional art crafts, contemporary issues of traditional art crafts, teaching methods of the course, master's program, intellectual map.

Introduction

The relevance of the topic of this article is dictated by the necessity to theorize the practical experience of teaching the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” in the master's program, which is oriented not towards the transmission of a certain compendium of ready-made knowledge, but presupposes the formation in a future specialist of the experience of analysis and critical evaluation of the historical-cultural, social and economic-legal aspects in the field of folk art crafts. The skills of scientific search and research activity, as well as the argumentation of one's own opinion, become all the more significant since they are declared as priorities in the training of an artist in the master's program in the field of study 54.04.02 Decorative and applied arts and folk crafts [27].

The aim of the research is to characterize the content and teaching methodology of the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” in the master's program as a possible resource for the actualization of the teaching methodology of other theoretical disciplines. Achieving this aim involves solving the following *tasks*: to substantiate the place and role of the course in the content of education at the master's level; to formulate the essential characteristics of the course

content, identifying its possible “points of growth”; to reveal the specifics of teaching the course through the analysis of specific assignments.

The theoretical significance of the work is conditioned by the description of the practice of applying well-known pedagogical tools to the analysis of the problematic material of the current state of traditional art crafts; the practical significance lies in the development of specific assignments, oriented towards the formation of the experience of critical reflection on the existing contradictions in the theory and practice of traditional art crafts, which can be proposed for discussion within the framework of professional development courses.

Main body

The course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” is studied simultaneously with the courses “Methodology of traditional art crafts” and “Theory of traditional art crafts” in the master's program of the field of study 54.04.02 Decorative and applied arts and folk crafts (Table 1)²⁹.

Table 1

Correlation of class hours and their distribution
by activity type in the master's program

<i>Disciplines</i>	<i>Year, Semester, Final assessment</i>	<i>Total hours</i>	<i>In- class hours</i>	<i>Lectures</i>	<i>Practical classes</i>	<i>Self- Study</i>	<i>Assessment</i>
Methodology of traditional art crafts	Year 1, Semesters 1–2, Final Examination	180	142	14	128	36	2
Theory of traditional art crafts	Year 1, Semesters 1–2, Pass with Grade	180	128	10	118	48	4
Contemporary issues of Russia's traditional art crafts	Year 1, Semester 2, Final Examination	72	42	4	38	28	2

An analysis of the correlation of hours allocated for the study of the presented disciplines, their distribution (lectures / practical classes / independent work), as well as their thematic content (an analysis of the program curricula presented on the official website of the Russian university of traditional art crafts) allows one to draw the fundamental conclusions for this research:

- *firstly*, the totality of courses and their interrelation are oriented towards clarifying the understanding of the logic behind the formation of scientific

²⁹ Master's Curriculum (Working Curriculum) for Study Program 54.04.02 Decorative and applied arts and folk crafts (Specialization – Modeling with artistic embroidery). – Text : electronic // Russian university of traditional art crafts. – URL: https://www.vshni.ru/doc/up/54.04.02_25_mhv.pdf (date of access: 10.04.2026).

approaches and the specifics of the research methodology of particular scholars in the field of professional education in the sphere of traditional art crafts, which is framed by the study of the theory and history of traditional art crafts in the bachelor's program;

- *secondly*, the priority given to class hours allocated for practical sessions dictates a revision of the dominant principles in the development of course content and orients the choice of pedagogical technologies that contribute to the accumulation of experience in independent research activity by master's students in the process of studying the theory and practice of specific types of traditional art crafts.

If in the courses “Methodology of traditional art crafts” and “Theory of traditional art crafts” the content is determined by the study of the fundamental scientific works in this field and working with them, then the discipline “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” actually does not have such a scientific base, which led to a different nature of structuring the material, connected with identifying the key problematic aspects of the current state and development of the centers of traditional art crafts and the industry as a whole.

The discipline includes nine topics, with 4–6 hours devoted to mastering each, predominantly practical. Let us briefly disclose the content of each topic and the practical assignments.

Topic 1. Introduction to the discipline. Contemporary issues of Russia's traditional art crafts.

The first topic is introductory; it involves clarifying the formal aspects (types of classes, forms of assessment, educational and methodological support, etc.) and a free discussion on the course topic. Students are invited to discuss / formulate / analyze what problems traditional art crafts have encountered at the present stage, and which of the contradictions are a consequence of the current socio-cultural and economic situation. The ideas, opinions and thoughts expressed by the students (Fig. 1³⁰) are typically grouped around several centering concepts – tradition and artistic image, education, staffing, economics, the legal and regulatory framework, etc. – which set the main vectors for studying the course and are correlated with the problem-based topics of its content (Fig. 2).

Topic 2. The problem of preserving the regional-historical artistic and technological traditions of traditional art crafts.

Mastering the second topic is based on the knowledge acquired during undergraduate studies – research into the essence of the concept of “tradition”, its origins and transformations as a consequence of changes in the region of development, time and the personality of the artist. Within the framework of the topic, several aspects related to the essence of ideas about the place and role of traditions in art crafts are identified: firstly, the comprehension that tradition is the cornerstone in preserving the recognizable stylistic features and artistic language of a specific craft; secondly, the understanding that tradition is simultaneously a living phenomenon, subject to changes that determine its evolution; thirdly, the awareness

³⁰ Figs. 1–11. Photo by the author of the article.

of the necessity for competent variation of the traditional features of a craft for the purpose of their actualization and ensuring their viability in modern realities.

WHAT PROBLEMS HAVE THE TRADITIONAL ART CRAFTS FACED AT THE CONTEMPORARY STAGE?

- Demand
- Change in themes (-/+)
- Absence of orders
- Orientation towards the Western market
- Need to search for investors and sales markets (self-sufficiency)
- Dependence on tourist flows
- Personnel shortage (artists + other personnel)
- Inefficient organization of enterprises from an economic perspective (need for management and marketing)
- Lack of support from local administration

- Lack of youth support in enterprises
- Gap between the level/quality of vocational education and remuneration
- Importance of promoting art (traditional art crafts)
- Continuity of education/workforce has been disrupted
- Lack of public interest / lack of information / unpopularity of the profession
- High cost of handcrafted items
- Competition between authentic items and low-cost imitations

Fig. 1. The opinions of the master's students, recorded during the discussion on the formulated question

CONTEMPORARY ISSUES OF TRADITIONAL ART CRAFTS: KEY VECTORS

- Problem of preservation of regional-historical artistic and technological traditions of traditional art crafts
- Problem of the theory of traditional art crafts
- Problem of developing the pedagogical aspect of the theory of traditional applied arts
- Problem of forming a unified system of professional education in the area of traditional applied arts
- Problem of forming a unified concept of upbringing through means of traditional applied arts at all levels of education
- Problem of legislative base and normative-legal field in the area of traditional folk art crafts
- Problem of the economic state of traditional folk art crafts

Fig. 2. Main groups of problems in traditional art crafts

When studying this topic, master's students are encouraged to investigate several foundational articles by scholars I.Ya. Boguslavskaya [2], G.K. Wagner [3],

V.F. Maksimovich [12] and M.A. Nekrasova [14; 15], which explore various aspects of the essence of the concept “tradition” across different historical periods and perspectives. The positions formulated by the authors and the students’ own vision of the issue of preserving and developing traditions in art crafts are organized graphically in the form of a mental map. This method allows one to visualize connections between theoretical aspects of the studied theme; identify gaps in the examined issue; outline promising directions for further research; while simultaneously engaging artists' creative potential and providing opportunities for expressing individual perspectives (Figs. 3, 4).

Topic 3. The problem of artistic image and aesthetics of artworks of modern traditional art crafts

The problem of preserving aesthetics, recognizability and embodiment of the image using expressive means characteristic specifically of this type of traditional art crafts is one of the most acute issues in the context of their modern development. How to ensure the traditional nature of motifs, plots, forms and techniques that were historically formed, on the one hand, and how to make them relevant, in demand and interesting to the contemporary viewer (and buyer) – on the other?

The artistic image is a multifaceted concept often used in art criticism when analyzing works of various art forms. In traditional art crafts, the artistic image can be interpreted as the most expressive embodiment of the author's vision of an idea, theme, plot realized in the material, taking into account the regionally-historic, technologically-constructive, coloristic and aesthetic features characteristic of traditional art crafts.

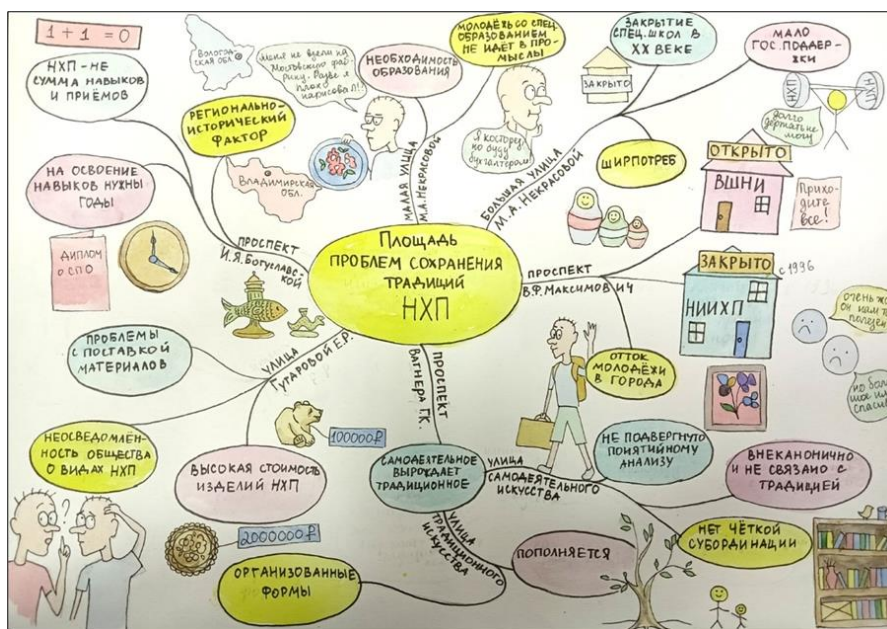

Fig. 3. Mental map compiled by a master's student on the issue “Problems of preserving traditional art crafts” (based on materials from scientific articles)

Fig. 4. Mental map compiled by a master's student on the issue
“Problems of preserving traditional art crafts”
(based on materials from scientific articles)

The binary functions of traditional art crafts products (utilitarian and decorative), their gradual transformation over time toward prioritizing aesthetic and symbolic value (more often objects of traditional art crafts are positioned precisely as works of art) gives particular urgency to the problem of searching for, preserving and embodying the artistic image. The essence and specificity of the artistic image in applied art (both decorative and traditional) are most fully revealed in A.B. Saltykov’s study “The problem of image in applied art” [29]. In it, the author systematically formulates a number of difficulties associated with revealing the concept of image in applied art; identifies its specificity in relation to various types of art – visual and applied art, literature and music; compares the peculiarities of embodying the artistic image in easel and applied art; analyzes the “artistic nature” of ornament; thoroughly examines how the artistic image and emotional component of applied art works are interconnected; reveals the logic of formation and basic patterns of embodying the artistic image in decorative artworks.

Work with the research text for students is structured in the form of questions that focus attention on the most significant theoretical propositions concerning the problem of the artistic image put forward by the scientist. Independent work with the materials is combined with facilitated discussion based on the interpretation of A.B. Saltykov’s position, allowing students to affirm the conclusion that the artistic image of an individual object in applied art represents a system of images determined by the uniqueness of forms, lines, volumes, colors, materials and techniques of processing, along with the combination of separate motifs (ornament elements). This is particularly important because the master’s students act not only as researchers but also as artists themselves in specific types of traditional art crafts.

Topic 4. The problem of theory of traditional art crafts, Topic 5. The problem of developing the pedagogical aspect of the theory of traditional applied art, Topic 6. The problem of forming a unified system of professional education in the field of traditional applied art are consonant: they are united by their focus on researching theory and professional education in traditional art crafts, aimed at developing concrete mechanisms for preserving and transferring artistic experience within the systems of secondary vocational and higher education.

The listed aspects reveal the content of the theory of traditional art crafts. Within the scope of this course, there is identification of gaps (such as the specifics of continuous professional education in areas like Nizhni Tagil and Zhostovo decorative painting, Bogorodskoye artistic woodcarving, metalworking artistry, etc.) and determination of prospective research directions in the field of professional education theory in traditional art crafts, which underpins the relevance of research conducted by master's students in their graduation projects.

One of the practical assignments within these topics involves familiarizing master's students with educational documentation from other universities offering programs in “Decorative and applied art and folk crafts” at the bachelor’s (54.03.02) and master’s (54.04.02) levels. Students have the opportunity to independently select universities, either limiting their scope to one region or exploring major institutions nationwide. Studying curricula and course syllabi (primarily practice-oriented ones) according to their specialization enables them to conclude about the specifics of professional education in those fields at other institutions, noting the predominant emphasis on decorative-applied art and almost complete absence of courses addressing the distinctiveness of traditional art crafts. Completing such assignments helps students fully comprehend the uniqueness of the educational environment provided by the Russian university of traditional art crafts.

Topic 7. The problem of forming a unified concept of upbringing through means of traditional applied arts at all levels of education

Traditional art crafts are a significant component of the national cultural code of the country [31], serving as a tool of “soft power” [10; 11], contributing to the formation of respectful and morally valuable attitudes toward the cultural diversity of Russian regions. Possessing distinctive characteristics and artistic expressiveness, works of traditional art crafts attract viewers of different ages, social statuses and educational backgrounds. It follows logically that acquaintance with the roots of art traditions of one's own culture should begin at the earliest age. The experience of the Russian university of traditional art crafts, represented by separate projects of its branches - institutes located in regional centers, proves this point [7; 9]. At the same time, although these projects are successfully implemented at the current stage, they still remain confined to the educational activities of a specific university and have not yet gained development on a federal scale.

This problem has several aspects related to the personnel shortage (educators, teachers and instructors proficient in at least one type of traditional art crafts); the general trend of reducing instructional hours for humanities disciplines in general education schools; and the lack of educational and methodological resources for

preschool and general education systems (programs, textbooks, methodological recommendations).

The Russian university of traditional art crafts effectively addresses this complex of identified contradictions by initiating projects aimed at introducing basic skills of various types of traditional art crafts and their mastery in kindergartens and schools [6; 33]; by conducting advanced training for visual arts and technology teachers, as well as preschool educators in Moscow under the program “Traditional art crafts of Russia” [18]; and by developing educational program documentation. The last aspect serves as a “growth point” for practical exercises within the studied discipline, where students are asked to imagine themselves as instructors and develop a course program for traditional art crafts for children of different age groups or plan a specific lesson with its methodological support.

Within the framework of completing this assignment, there are no rigid restrictions: depending on personal preferences, the master's student may propose either a long-term program introducing the variety of traditional art crafts or, conversely, focus on a specific type of traditional art craft; emphasize the theoretical component or conducting practical lessons involving the acquisition of specific techniques of a particular art form. The main requirement is that the topics of the lessons and the teaching methods used correspond to the age-related psychological characteristics of the learners demonstrating the uniqueness and aesthetic value of the represented traditional art crafts. After developing this assignment, its presentation to the audience and collective discussion takes place. Completion of this task not only provides an opportunity to address one of the aspects of contemporary problems of traditional art crafts, but also contributes to the development of competencies related to pedagogical activities, which also determines one of the types of professional tasks for masters.

As an example, presentations for educational sessions united by the common theme “Russian traditional toy” introduce the diversity of regional art traditions of Russian folk toys – clay, wooden and cloth toys (Figs. 5, 6). The cycle of lessons (18 lessons, corresponding to the number of academic weeks in a semester) is intended for second-grade elementary school students and can be implemented within the subjects “Fine Arts” / “Labor Education”. Familiarization with the history of the art craft and the region of its origin correlates with the knowledge students acquire in the “Environmental studies” class. The theoretical part explains concepts such as ornament, rhythm, color, material texture and shape, emphasizing why they are important and how they influence the perception of traditional applied artworks. During the practical section, learners might be offered to apply learned concepts, for instance, by creating compositions with ornamental motifs or examining one of the movement mechanisms of a Bogorodskoye toy.

The problem of education through traditional art crafts is closely linked to the issue of their popularization and engagement of people of all ages with the traditions of intangible cultural heritage. Exhibitions and workshops, conferences and forums, career guidance projects for young people organized by the Russian university of traditional art crafts successfully address this challenge.

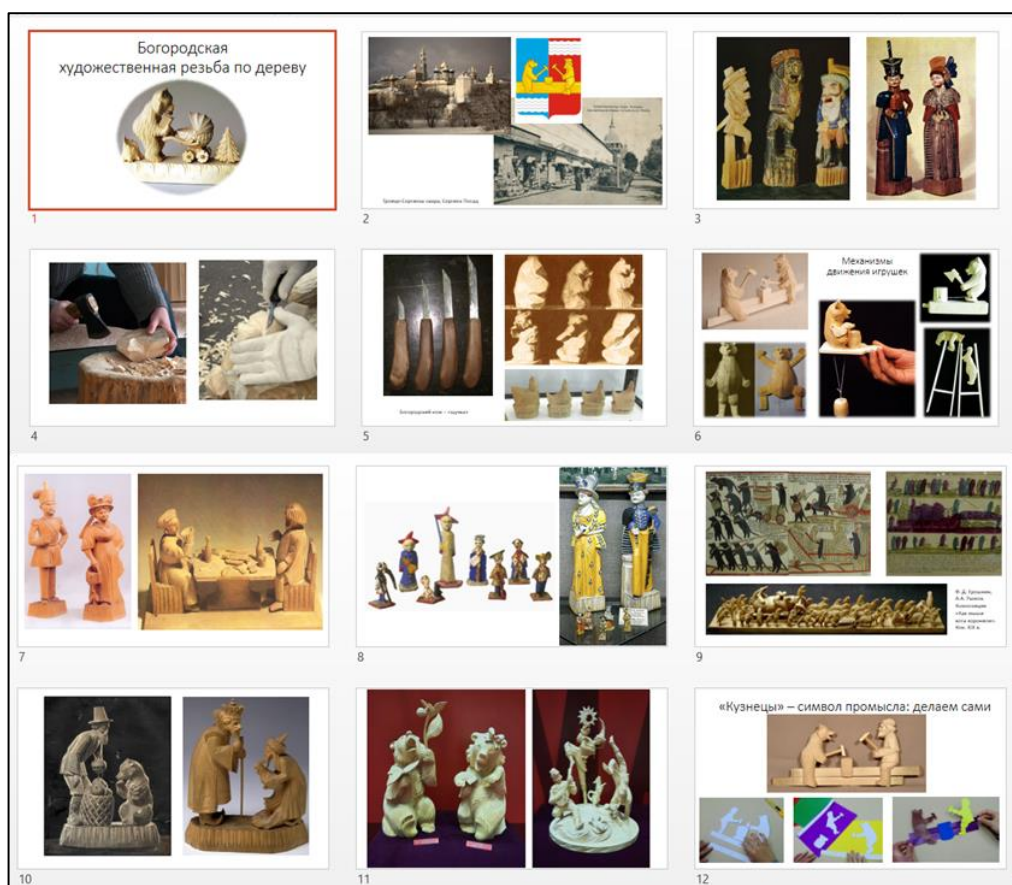

Fig. 5. Presentation for an educational session on the topic “Bogorodskoye artistic woodcarving”

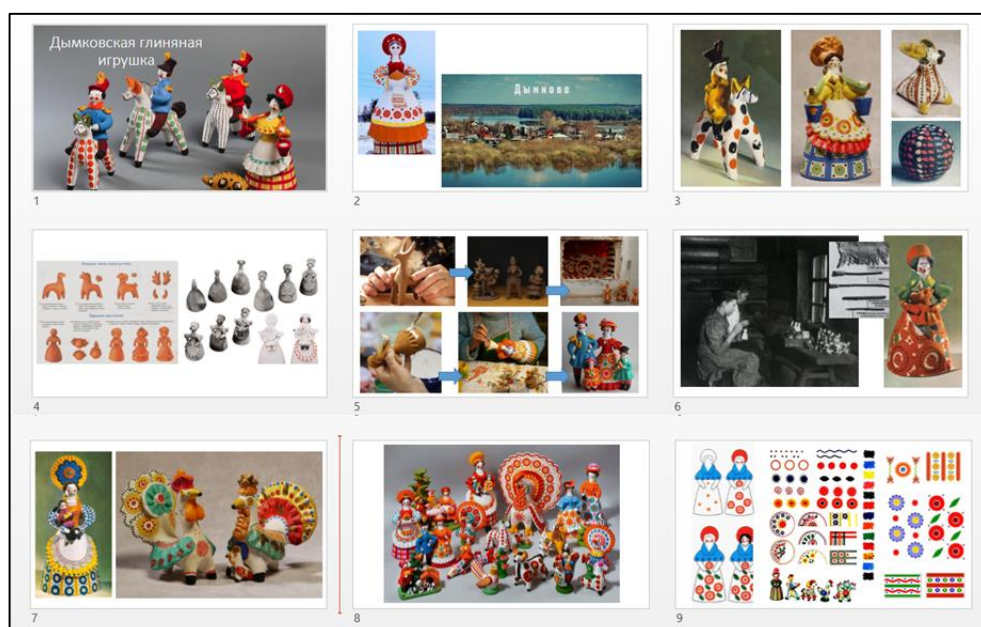

Fig. 6. Presentation for an educational session on the topic “Dymkovo clay toy”

Topic 8. The problem of the legislative base and normative-legal field in the area of traditional folk art crafts is no less significant than the aforementioned ones; within its study, students work with normative legal documents – the Federal Law “On Folk Art Crafts” of 1999 [25]; strategies determining the main vectors of state cultural policy and tourism development [21; 22; 23; 24; 26]; decrees and regulations

establishing the legal status of places of traditional existence of folk art crafts [20], their products, etc.

While working with documents and analytical reviews, master's students note that the current legislative base and normative-legal field in the area of traditional art crafts are poorly developed. There are pressing issues regarding legal protection of regionally-historical and artistically-stylistic features of specific types of traditional art crafts, the historical location of their formation and development, and the authorship of particular works. One mechanism for preserving the uniqueness of traditional art crafts and recognizing their works is the expert evaluation by the Regional Art Expert Council and the Federal Art Expert Council of the Ministry of Industry and Trade of Russia, followed by inclusion in the register of folk art products recognized for their artistic merit [28].

The practical assignment in studying this topic involves working with the “Regulations on Registration by the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation of Samples of Folk Art Products Recognized for Their Artistic Merit Based on Submissions from Executive Authorities of Subjects of the Russian Federation” [19]. Specifically, students examine requirements for folk art products submitted for registration as samples of recognized artistic merit.

Based on these criteria, master's students are asked to select several works from their own type of traditional art craft that, in their opinion, meet these requirements and justify their assessment to the audience. During discussions, these aspects are refined.

Topic 9. The problem of the economic state of traditional art crafts became particularly acute after the restructuring of the 1990s, when deprived of state funding and transitioned to self-sustainability mode, enterprises had to operate in conditions of market economy. This problem has several aspects clearly demonstrated by the current state of most enterprises: personnel shortage (reduction in the number of artists and masters), declining demand (often due to irrelevance of produced items), reduced production volumes, abandonment of traditional technologies in favor of more accessible and cheaper options, outdated material and technical infrastructure, ultimately leading to high production costs due to the large share of manual artistic labor and, consequently, low profitability.

One instrument for overcoming the economic problems of centers of traditional art crafts is the development of domestic tourism [13], which provides an opportunity to learn about specific types of traditional art crafts directly in the places of their formation and current development. This could help attract new target audiences.

Ethnic tourism, cultural tourism and event tourism are interrelated concepts characterized by achieving educational goals and fostering cultural experiences. Various aspects of ethnic tourism and specific implementation mechanisms utilizing resources from centers of traditional art crafts have repeatedly been subjects of scientific research, including cases from Ivanovo, Nizhny Novgorod, Moscow, and other regions. They are justifiably considered sustainable regional development resources [32], a fact confirmed by the activities of the Russian university of traditional art crafts.

When studying this aspect, master's students engage with scientific articles [1; 4; 5; 16; 17; 30; 34] designed to build theoretical understanding of the specifics of key concepts and the potential of ethnic tourism for regional development. Working with these articles traditionally follows a circular structure of questions:

1. Reveal the meaning of the concepts "cultural tourism"/"event tourism"/"ethnic tourism"; identify the specificity of each.

2. How do the authors of the articles see the prospects for tourism development in the field of traditional art crafts/perspectives for the development of traditional art crafts in the context of the tourism industry?

3. Do you agree with these positions? What causes your doubt? How do you envision the coexistence of traditional art crafts and tourism development in regions?

The continuation of the answer to the third question is a practical assignment – the development of your own project for a tourist route, and here there are several options: either a tour through one of Russia's regions (which implies getting acquainted with various types of traditional art crafts practiced there); or a tour through different regions of the country focusing on centers of traditional art crafts of one type (for example, artistic woodcarving or artistic lace-making); or a targeted visit to a specific center. Divided into groups, students plan the sequence and duration of the journey, stops and events tailored to the audience's specific needs (age, interests, etc.). After preparing materials (in the form of a presentation or poster-map), the group presents their route to the audience, aiming to “attract” potential tourists, answers questions and engages in a discussion about how activating the tourism component can contribute to promoting art craft traditions, improving the economic state of production, and ultimately the overall development of traditional art crafts (Figs. 7-9).

Figs. 7, 8. Group work: preparation and presentation of a tourist route

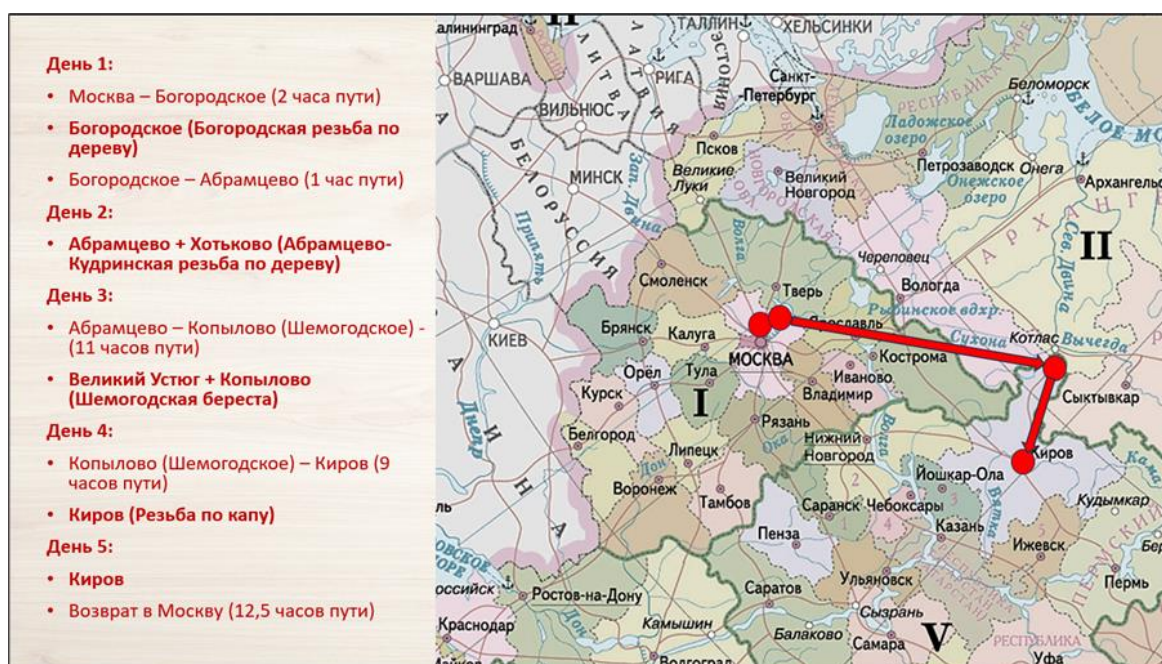

Fig. 9. Example of a tourist route: “Traditional woodcarving art crafts”

In accordance with the curriculum, completion of the course “Contemporary issues of traditional art crafts” concludes with an exam. Given that the course content largely assumes a discussion-based format and emphasizes the activation of independent research skills, conducting the exam in a traditional ticket-based format is not appropriate. Therefore, as an exam assignment, students perform an analysis of the website of one of the modern enterprises engaged in traditional art crafts. The results of the analysis are also presented to the audience and educator (Figs 10, 11). The website analysis is structured according to a list of criteria and indicators (Table 2), which allow evaluating both the substantive content and visual components of the site. We emphasize that, as artists specializing in specific types of traditional art crafts, master’s students have the opportunity to assess the website content both from the perspective of the art craft’s characteristic features and adequacy of their interpretation, as well as from the standpoint of an ordinary customer – regarding functionality convenience, ergonomics, etc.

Table 2
Criteria for quality of information provision on websites of enterprises engaged in traditional art crafts

<i>№</i>	<i>Criterion</i>	<i>Content</i>
1	Interface	1. Website Navigation 2. Structure (Sections / Subsections) 3. Display (Accessible from all devices, quick loading times) 4. Absence of third-party advertising 5. Need to download additional materials

2	Design	1. Unity of stylistic design 2. Visual communication of information 3. Harmonious color combination (Consistency with the color palette of art craft productions)
3	Photographic materials	1. Photo quality (background, color correction, lighting, composition, etc.) 2. Scale relationship between item and its elements 3. Photography level (professional / amateur)
4	Information about the art craft	1. History of the art craft 2. Technique execution 3. Stylistic characteristics 4. Leading artists of the art craft 5. Best (“Classic”) items
5	Product catalog	1. Photo 2. Information about the author/performer, technique, materials 3. Size
6	Additional information	1. Production address, contacts 2. Payment options 3. Delivery methods 4. Feedback/Customer support
7	Social network accounts	1. Availability 2. Content 3. Quality (Content Update Frequency)

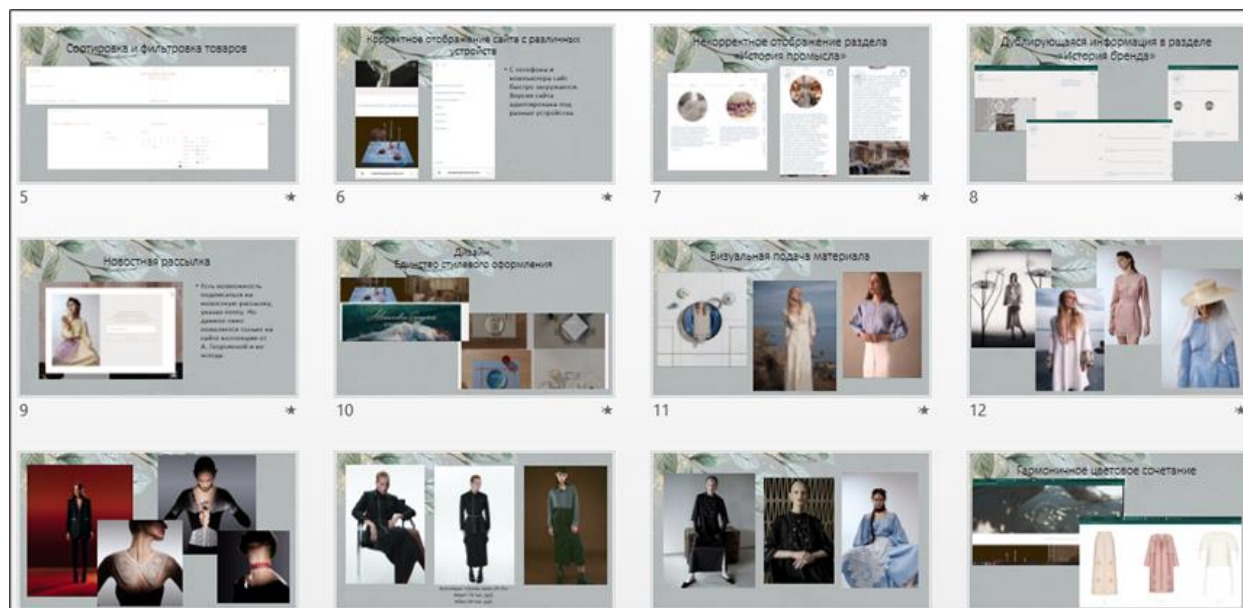

Fig. 10. Example of analyzing the website of the enterprise “Yelets Lace”. 2025

The essence and content of this assignment allow students to evaluate how traditional art crafts are represented in today's media landscape – since over the past decade, the internet has increasingly served as a crucial tool for promoting, popularizing and updating various cultural practices, generating interest and attracting attention to diverse phenomena. Students present the findings of their research in the form of presentations, highlighting both strengths and areas requiring improvement.

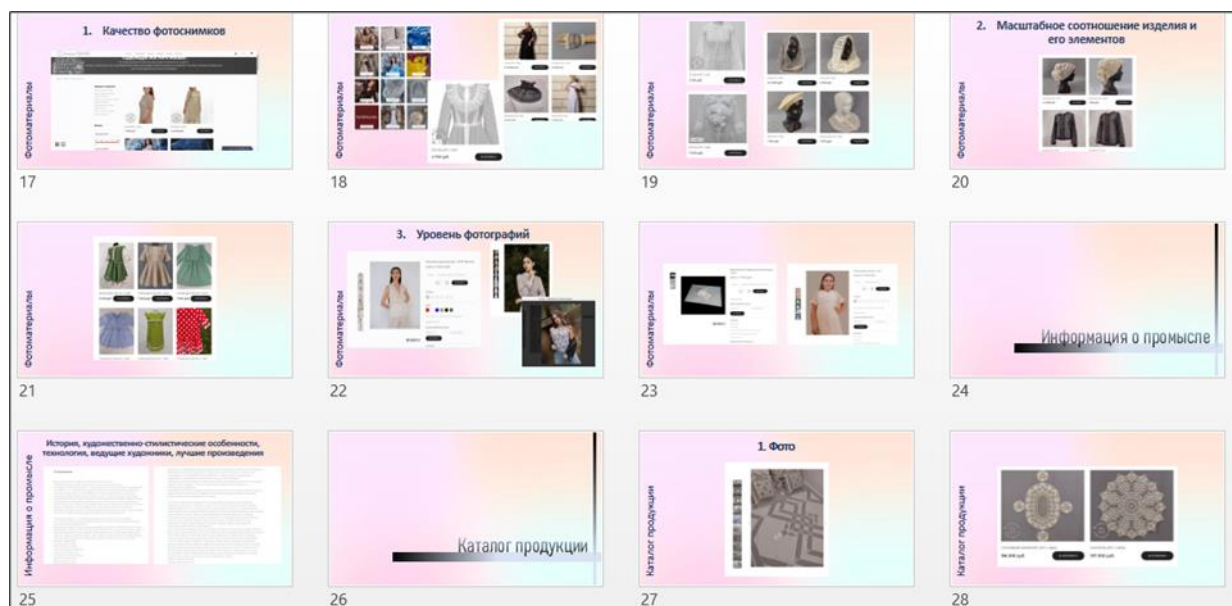

Fig. 11. Example of analyzing the website of the enterprise “Krestets stitch”. 2025

Conclusions

Summarizing the above, we highlight the main features of the content and methodology of the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts”:

- the course content is not a collection of definitively formulated positions, but rather a circle of problematic questions. Some of these represent fundamental issues of traditional art crafts (aspects of tradition and innovation, artistic imagery, preservation and modernization of stylistic features, etc.), while others are shaped by current historical, political and economic factors (counteracting ersatz products, Chinese counterfeits, protecting intellectual property rights, etc.).

- the course has a non-linear format – topics, although interconnected, can be covered in any order according to the educational needs of master's students and the possibilities of the learning environment.

- priority is given to practical exercises aimed at developing and strengthening skills in independent research and critical thinking.

- project-based work is emphasized in practical assignments, enabling students not only to deeply explore the problem from various angles, but also to propose their own solutions to existing contradictions.

- each assignment aligns with the specific profile of the master's student, accumulating materials and professional experience relevant for the theoretical part of the qualifying thesis.

Thus, the content of the course “Contemporary issues of Russia's traditional art crafts” serves as a platform for conducting independent research in line with the specifics of the qualifying thesis topic, ultimately contributing to the enhancement of competencies in scientific research, pedagogy and artistic creative activity.

References

1. Belov M. S. Ischezayushhie xudozhestvenny`e promy`sly` kak innovacionny`j turistskij produkt nauchno-obrazovatel`nogo centra / M. S. Belov, E. A. Shmeleva. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Sochinskogo gosudarstvennogo

universiteta turizma i kurortnogo dela. – Sochi, 2012. – № 1 (19). – S. 15-18. – URL: https://vestnik.sutr.ru/journals_n/1332255940.pdf (data obrashheniya 17.07.2025).

2. Boguslavskaya I. Ya. Problemy` traditsij v iskusstve sovremenny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. Ya. Boguslavskaya. – Tekst : neposredstvenny`j // Tvorcheskie problemy` sovremenny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sbornik statej / sostavitel` I. Ya Boguslavskaya ; Gosudarstvenny`j Russkij muzej. – Leningrad : Xudozhnik RSFSR, 1981. – S. 16-43.

3. Vagner G. K. O sootnoshenii narodnogo i samodeyatel`nogo iskusstva / G. K. Vagner. – Tekst : neposredstvenny`j // Problemy` narodnogo iskusstva / pod redakciej M. A. Nekrasovoj, K. A. Makarova. – Moskva : Izobrazitel`noe iskusstvo, 1982. – S. 46-55.

4. Gan`shina G. V. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak sredstvo aktivizacii soby`tijnogo turizma v Rossii / G. V. Gan`shina, N. V. Chaus. – Tekst : neposredstvenny`j // Sovremenny`e problemy` servisa i turizma. – Cherkizovo, 2012. – № 2. – S. 76-86. – EDN: OYLCHL.

5. Katamashvili E. V. «Nizhegorodskoe Zolotoe kol`czo narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov» – novy`j obraz regiona i drajver razvitiya turizma / E. V. Katamashvili, V. V. Katamashvili. – Tekst : neposredstvenny`j // Sovremenny`e problemy` servisa i turizma. – Cherkizovo, 2015. – № 4. – S. 51-61. – DOI 10.12737/14532. – EDN: UYNAKH.

6. [Kompleksny`e zanyatiya s vospitannikami MBDOU № 106 «Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo: proshloe – v nastoyashhem, nastoyashhee – v budushhem»]. – Tekst : e`lektronny`j // RITPI : sajt. – URL: <http://www.vshni-rzn.ru/upload/%D0%A4%D0%98%D0%9F.pdf> (data obrashheniya: 18.04.2026).

7. Kurakina I. I. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak resurs obshhekul`turnogo i professional`nogo vospitaniya lichnosti / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 3 (42). – S. 66-79. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-3-66-79. – EDN: MAQJSP. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_3/2022-03-09.pdf (data obrashheniya: 25.04.2026).

8. Kurakina I. I. Optimizaciya soderzhaniya i metodiki prepodavaniya teorii tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 1 (52). – S. 261-271. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-1-261-271. – EDN: HCFJIW. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_1/2025_01-32.pdf (data obrashheniya: 15.04.2026).

9. Kurakina I. I. Potencial tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov Rossii v vospitanii i prosveshhenii detej, podrostkov i molodezhi v usloviyax kul`tury` XXI veka lichnosti / I. I. Kurakina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 249-271. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-3-249-271. – EDN: LTPNVQ. – URL: https://dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-31.pdf (data obrashheniya: 25.04.2026).

10. Lebedev S. V. Osnovny`e problemy` razvitiya «myagkoj sily» Rossii i osobennosti professional`nogo obrazovaniya budushhix xudozhnikov v oblasti

tradicionnogo prikladnogo iskusstva. Chast` pervaya / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (41). – S. 122-139. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-122-139. – EDN: PCYTPV. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-16.pdf (data obrashheniya: 20.04.2026).

11. Lebedev S. V. Osnovny`e problemy` razvitiya «myagkoj sily» Rossii i osobennosti professional`nogo obrazovaniya budushhix xudozhnikov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva. Chast` 2 / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 4 (43). – S. 91-110. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-4-91-110. – EDN: XRTQYK. – URL: https://dpio.ru/stat/2022_4/2022-04-18.pdf (data obrashheniya: 20.04.2026).

12. Maksimovich V. F. Tradiciya i narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 33-39. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-33-39. – EDN: EVXBUK. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-06.pdf (data obrashheniya 18.04.2026).

13. Mallaeva M. I. Otrasl` narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov: sovremennyye problemy` i perspektivy` razvitiya / M. I. Mallaeva. – Tekst : neposredstvenny`j // Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Obshhestvenny`e nauki. – Maxachkala, 2023. – № 4. – S. 16-23. – DOI 10.21779/2500-1930-2023-38-4-16-23. – EDN: TTMJYP.

14. Nekrasova M. A. Mesto narodnogo iskusstva kak duxovnogo fenomena v sovremennoj kul`ture Rossii : doklad na Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii «Narodnoe iskusstvo Rossii. Tradicii i sovremennost`» / M. A. Nekrasova. – Tekst : e`lektronny`j // Russkaya narodnaya liniya. Pravoslavie samoderzhavie. Narodnost` : informacionno-analiticheskaya sluzhba. – URL: https://ruskline.ru/analitika/2009/03/30/mesto_narodnogo_iskusstva_kak_duhovno_go_fenomena_v_sovremennoj_kul_ture_rossii?ysclid=md2v6cmqsc252516700 (data obrashheniya: 13.04.2026).

15. Nekrasova M. A. Narodnoe iskusstvo Rossii: put` spaseniya najden : doklad na nauchno-prakticheskoy konferencii «Sovremennoe narodnoe iskusstvo Rossii. Tradicii i sovremennost`» / M. A. Nekrasova. – Tekst : e`lektronny`j // Russkaya narodnaya liniya. Pravoslavie samoderzhavie. Narodnost` : informacionno-analiticheskaya sluzhba. – URL: https://ruskline.ru/analitika/2008/10/24/narodnoe_iskusstvo_rossii_put_spaseniya_najden (data obrashheniya: 13.04.2026).

16. Presnyakov V. N. Geograficheskie osobennosti narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov kak osnova razvitiya e`tnicheskogo turizma / V. N. Presnyakov. – Tekst : e`lektronny`j // Pskovskij regionologicheskij zhurnal. – Pskov, 2010. – № 10. – S. 94-96. – EDN: NUAOUR. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-osobennosti-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov-kak-osnova-razvitiya-etnicheskogo-turizma> (data obrashheniya: 20.07.2025).

17. Rapoport M. V. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak faktor formirovaniya turisticheskogo klastera / M. V. Rapoport. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`e zapiski molody`x issledovatelej. – Moskva, 2015. – № 2. – S. 21-24. – EDN: UCNSRT. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-hudozhestvennye-promysly-kak-faktor-formirovaniya-turisticheskogo-klastera> (data obrashheniya: 20.07.2025).

18. Realizuem programmu povy`sheniya kvalifikacii uchitelej Moskvy` «Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii». – Tekst : e`lektronny`j // Moskovskaya rospis` : soobshhestvo v social`noj seti V Kontakte. – URL: https://vk.com/wall-212343783_1333 (data obrashheniya: 25.04.2026).

19. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo promy`shlennosti i trgovli. Polozhenie o registracii Ministerstvom promy`shlennosti i trgovli Rossijskoj Federacii obrazczov izdelij narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov priznannogo xudozhestvennogo dostoinstva po predstavleniyu organov ispolnitel`noj vlasti sub`ektov Rossijskoj Federacii : prikaz Ministerstva promy`shlennosti i trgovli RF ot 18 fevralya 2019 g. № 451: s izmeneniyami i dopolneniyami ot 17 iyunya 2020 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU: informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/72302738/> (data obrashheniya: 15.04.2026).

20. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. Pravila ustanovleniya mest tradicionnogo by`tovaniya narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov : Postanovlenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 29 noyabrya 2024 g. № 1675. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/411033216/> (data obrashheniya: 15.04.2026).

21. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. Strategiya gosudarstvennoj kul`turnoj politiki na period do 2030 goda : rasporyazhenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 11 sentyabrya 2024 g. № 2501-r. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/410284259/?ysclid=mcnqgh098z977427675#1000> (data obrashheniya: 15.04.2026).

22. Rossijskaya Federaciya. Pravitel`stvo. Strategiya razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2035 g. : rasporyazhenie Pravitel`stva Rossijskoj Federacii ot 20 sentyabrya 2019 g. № 2129-r. – Tekst : e`lektronny`j // Pravitel`stvo Rossijskoj Federacii : sajt. – URL: <http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf> (data obrashheniya: 20.04.2026).

23. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj kul`turnoj politiki : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 24 dekabrya 2014 g. № 808 : c izmeneniyami i dopolneniyami ot 25 yanvary 2023 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: https://base.garant.ru/70828330/#block_1000 (data obrashheniya: 15.04.2026).

24. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Osnovy` gosudarstvennoj politiki po soxraneniyu i ukrepleniyu tradicionny`x rossijskix duxovno-nravstvenny`x cennostej : ukaz Prezidenta Rossii № 809 ot 9 noyabrya 2022 g. – Tekst : e`lektronny`j // Prezident Rossii : sajt. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (data obrashheniya: 15.04.2026).

25. Rossijskaya Federaciya. Zakony`. O narodny`x xudozhestvenny`x promy`slyx : Federal`ny`j zakon ot 6 yanvarya 1999 № 7-FZ : s izmeneniyami i dopolneniyami ot 22 avgusta 2004 g., 5 dekabrya 2005 g., 18 dekabrya 2006 g., 26 iyunya 2007 g., 23 iyulya 2008 g., 25 dekabrya 2012 g., 29 iyulya 2017 g., 12 dekabrya 2023 g. – Tekst : e`lektronny`j // GARANT.RU : informacionno-pravovoj portal. – URL: <https://base.garant.ru/179957/> (data obrashheniya: 15.04.2026).

26. Rossijskaya Federaciya. Prezident. Strategiya nacional`noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii : ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 2 iyulya 2021 g. № 400. – Tekst : e`lektronny`j // Prezident Rossii : sajт. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/page/1> (data obrashheniya: 15.04.2026).

27. Rossijskaya Federaciya. Ministerstvo nauki i vy`sšhego obrazovaniya. Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta vy`sšhego obrazovaniya – magistratura po napravleniyu podgotovki 54.04.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` (s izmeneniyami i dopolneniyami) : prikaz ot 13 avgusta 2020 № 1007 : redakciya s izmeneniyami № 1456 ot 26 noyabrya 2020. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS VO : portal gosudarstvenny`x obrazovatel`ny`x standartov – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/540402_%D0%9C_3_17062021.pdf (Data obrashheniya 29.09.2024).

28. Saltanov M. A. Kto i kak ocenivaet sovremenny`e proizvedeniya tradicionnogo prikladnogo iskusstva? / M. A. Saltanov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 164-173. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-1-164-173. – EDN: YVLDRC. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-18.pdf (data obrashheniya: 25.04.2026).

29. Salty`kov A. B. Problema obraza v prikladnom iskusstve / A. B. Salty`kov. – Tekst : neposredstvenny`j // Samoe blizkoe iskusstvo: izbranny`e trudy`. – Moskva : Prosveshhenie, 1968. – S. 60-122.

30. Sarancha M. A. Centry` tradicionny`x narodny`x xudozhestvenny`x promy`slov kak osnova razvitiya turistskoj marshrutnoj seti v Moskve i Moskovskoj oblasti / M. A. Sarancha, S. L. Yakimova. – Tekst : neposredstvenny`j // Sovremenny`e problemy` servisa i turizma. – Cherkizovo, 2015. – № 4. – S. 43-50. – DOI 10.12737/14531. – EDN: SWBIDS.

31. Tixomirov S. A. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` Rossii kak neot`emlemaya chast` nacional`nogo koda kul`tury` / S. A. Tixomirov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 2. – S. 90-103. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-2-90-103. – EDN: XERKKO. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_2/2021-02-11.pdf (data obrashheniya: 15.04.2026).

32. Tixomirov S. A. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak resurs ustojchivogo regional`nogo razvitiya / S. A. Tixomirov, L. V. Dmitrieva. – Tekst : neposredstvenny`j // Voprosy` kul`turologii. – Moskva, 2018. – № 10. – S. 12-20. – EDN: YLSOHJ.

33. Xudozhestvenny`e praktiki: tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly` : rabochaya programma dopolnitel`nogo obrazovaniya dlya 5-7 klassov

i 8-9 klassov, bazovy`j uroven` na 2023–2024 uchebny`j god. – Tekst : e`lektronny`j
// ITPI : sajt. – URL: [https://itpi-
mf.ru/DOC/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93-
%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%
D0%90%20%D0%A2%D0%9F%D0%98%20.pdf](https://itpi-mf.ru/DOC/%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%D0%A2%D0%9F%D0%98%20.pdf) (data obrashheniya:
20.07.2025).

34. Yakovenko N. V. Narodny`e xudozhestvenny`e promy`sly` kak osoby`j
brend kul`turnogo turizma depressivnogo regiona (na primere Ivanovskoj oblasti) /
N. V. Yakovenko. – Tekst : neposredstvenny`j // Sovremenny`e problemy` servisa i
turizma. – Cherkizovo, 2015. – № 4. – S. 62-71. – DOI 10.12737/14533. – EDN:
UYNAKR.

Гульченко А.В., преподаватель кафедры ювелирного искусства ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: froll_96@mail.ru

Gul'chenko A.V., department of theory and methodology of professional education, department of jewelry art, Russian university of traditional art crafts, embankment of the Griboyedov canal, bldg. 2A, Saint Petersburg, 191186, Russia; e-mail: froll_96@mail.ru

**Современное состояние содержания обучения проектированию
в подготовке художников-ювелиров: сравнительный анализ
The current state of the content of design education in the training
of jewellers: a comparative analysis**

Аннотация. Проведен сравнительный анализ содержания обучения проектированию в вузах, осуществляющих подготовку по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», и выявлены основные различия. В качестве метода исследования применён сравнительно-сопоставительный анализ содержания образовательных программ. На основе разработанной системы критериальных оценок выделены три модели обучения проектированию: художественно-творческая, дизайн-технологическая и инженерно-технологическая. Сделан вывод, что модель Российского университета традиционных художественных промыслов в наибольшей степени отвечает задачам сохранения классических традиций ювелирного искусства и может служить ориентиром для вузов, ориентированных на подготовку художников-ювелиров как творцов.

Ключевые слова: ювелирное искусство, проектирование, модель обучения, обучение проектированию, высшее образование, бакалавриат.

Abstract. A comparative analysis of design training content in universities offering the program 54.03.02 "Decorative and Applied Arts and Folk Crafts" was conducted, and the main differences were identified. A comparative and contrastive analysis of the educational program content was used as the research method. Based on the developed system of criterion assessments, three design training models were identified: artistic and creative, design and technological, and engineering and technological. It was concluded that the model of the Russian University of Traditional Arts and Crafts best meets the objectives of preserving classical traditions in jewelry art and can serve as a guide for universities focused on training jewelry artists as creators.

Keywords: jewellery art, design, learning models, design training, higher art educational institutions, bachelor's degree.

В настоящее время подготовка в области ювелирного искусства на уровне бакалавриата (высшего образования) заявлена в 28 вузах, включая

Российский университет традиционных художественных промыслов [11]. Однако, как показывает анализ содержания образовательных программ, в большинстве учебных заведений профиль подготовки будущих художников-ювелиров характеризуется «размытостью» и отсутствием специализации. Это предполагает подготовку специалистов «широкого профиля» преимущественно инженерно-технологической направленности, специализирующихся на работе с металлом, либо художников-технологов, дизайнеров-технологов ювелирного производства [28].

Это означает, что освоение ювелирного искусства в его традиционном понимании – создание уникальных, высокохудожественных произведений, выполненных в большей степени вручную, – отодвигается на второй план, уступая место смежным направлениям: дизайну, 3D-моделированию, материаловедению и промышленным технологиям. Возникает противоречие между образовательными программами, которые определяют специфику профиля подготовки «Художественный металл (ювелирное искусство)», и реальной образовательной ситуацией, когда выпускники зачастую не обладают компетенциями именно художника-ювелира – творца, способного к самостоятельному проектированию произведений и их созданию в материале от замысла до воплощения [28].

Акценты в образовательной деятельности смещены в сторону инженерно-технологической (3D-моделирование, CAD/CAM, аддитивные технологии, серийное производство) или дизайнерской (индустрия моды, аксессуары, интерьерные объекты) направленности. Такой подход входит в противоречие с традиционной подготовкой в области ювелирного искусства, основанной на ручном художественном труде, создании художественной концепции проекта ювелирного изделия и высоком уровне исполнительского мастерства. В итоге размывается само понятие «художник-ювелир» как носитель традиций ювелирного искусства, проектной культуры, опыта и навыков ручного художественного труда, а проектирование всё чаще трактуется не как творческий процесс, а как инструмент обслуживания производственных целей или рыночных задач. На этом фоне особую ценность приобретает художественно-творческая модель, реализуемая в Российском университете традиционных художественных промыслов, где проектирование сохраняет свою исконную природу – как умственный художественно-творческий процесс и рукотворное исполнение [7; 10; 15].

Объектом исследования является содержание обучения проектированию в рамках образовательных программ по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», реализуемых в шести вузах Российской Федерации, документация которых размещена в открытом доступе: Российский университет традиционных художественных промыслов [15], Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна [4], Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица [11], Костромской государственный университет [13], Уральский государственный архитектурно-художественный университет

[1; 28], Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова [12; 14].

Предметом исследования стал сравнительный анализ учебных программ по дисциплине «Проектирование»: целеполагание, структура и объём, содержание, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, формы текущего и итогового контроля, а также учебных заданий, предусмотренных программами. Выбор данных параметров обусловлен необходимостью комплексной оценки содержания обучения проектированию, что позволяет выявить принципиальные различия в подходах к конструированию учебных программ и организации самого процесса обучения. Также было изучено методическое сопровождение обучения проектированию и формируемые компетенции в проектной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом [20].

Сравнительный анализ программ «Проектирование» шести вузов позволил выделить три условные модели подготовки специалистов в сфере ювелирного искусства, определяющие содержание и приоритеты данной дисциплины.

✓ *Художественно-творческая модель*, которой придерживается Российский университет традиционных художественных промыслов. Проектирование позиционируется как один из ключевых компонентов становления художника-ювелира, творца, владеющего полным циклом ведения проектной работы по созданию ювелирных украшений: от замысла до готового графического проекта, выполненного вручную. Такой подход к обучению формирует у студентов качественные отличия по сравнению с теми, кто работает исключительно в компьютерных программах для создания проекта. Выполняя этапы проектной работы с художественными материалами рукотворным способом, студент совершенствует сенсорные каналы (тактильные, зрительные, пространственные) и развивает аналитическое, сравнительное, композиционное, образное и другие виды мышления. Суть различия заключается в том, что ручное проектирование открывает перед художником-ювелиром практически неограниченные возможности для творческого поиска: замысел может корректироваться в процессе исполнения, возникают неожиданные ассоциации и уникальные художественные решения. Цифровые инструменты, заданные алгоритмами и интерфейсом, напротив, ограничивают спектр художественных возможностей, что сужает пространство для творчества.

Рассматриваемая модель обучения проектированию ювелирных изделий, безусловно, учитывает технологические и технические возможности производства, модные тренды и запросы потребительского рынка. Выпускники, обладающие уникальными навыками ручного художественного труда и проектного мышления, востребованы во всех сферах ювелирной индустрии, в т. ч. способны успешно работать как в сфере массового производства, так и создавать авторские ювелирные произведения – шедевры музейного уровня.

Особенности модели:

- наличие специализированных учебных дисциплин, отсутствующих в других вузах («Декоративный рисунок в ювелирном искусстве», «Декоративная живопись в ювелирном искусстве», «Технический рисунок», «Общая композиция» [22; 23; 32] и др.);
- ориентация на классические образцы ювелирного искусства XIX–XX вв., которые позволяют создавать современные изделия, отвечающие модным трендам и запросам потребительского рынка;
- богатый методический фонд [5-9; 22-25; 30-34];
- объём дисциплины – 19 з. е. (684 академ. часа) [10];
- высокая доля аудиторной работы (до 75% от общего объёма), что обусловлено необходимостью постоянного контакта с преподавателем, сопровождающим студента фактически на протяжении всего процесса проектирования изделия;
- итоговая аттестация: приоритет в выпускных квалификационных работах отдаётся единству авторского замысла и ручного художественного труда; обязательно представление художественно-графического проекта ювелирного произведения, выполненного вручную на планшете;
- ключевые компетенции – ОПК-3 (проектирование и реализация в материале), ПК-2 (разработка авторских графических проектов), ПК-3 (научное обоснование новизны) [10].

Уникальность модели заключается в приоритетной роли проектирования как творческого процесса – основы создания ювелирного изделия, смыслообразующей учебной дисциплины, в ходе изучения которой осваивается не просто алгоритм разработки изделия, а формируется способность видеть выразительность линий, пятен, форм, удачное композиционное решение и др. – задолго до их перевода в цифровой формат или металл. Такой подход формирует не только квалифицированного исполнителя, но и творца, способного к самостоятельным художественным решениям при создании ювелирного произведения.

✓ *Дизайн-технологическая модель* обучения реализуется в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна [4], Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица [11], Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова [12] и Уральском государственном архитектурно-художественном университете [29]. В данной модели проектирование понимается как синтез дизайнерского замысла и цифровых технологий. Такой подход формирует у студентов способность генерировать дизайнерские решения и реализовывать их с использованием современного инструментария (компьютерной графики, трёхмерного моделирования и визуализации). Проектирование здесь неразрывно связано с конструктивно-технологической проработкой, что в большей степени ориентирует выпускников не столько на ювелирное искусство как таковое, сколько на индустрию дизайна, а также на

производство, где востребованы универсальные специалисты, владеющие как художественными, так и инженерными компетенциями, что позволяет им работать и в авторско-дизайнерском, и в промышленном (производственном) секторе.

Особенности модели (общие для всех вузов данной модели):

- широкий ассортимент проектных изделий, включающий не только ювелирные украшения и аксессуары, но и медали, кубки, посудную группу, мелкую и монументальную скульптурную пластику для интерьера и экстерьера, что принципиально отличает данную модель от художественно-творческой, где объектом проектирования выступает именно ювелирное искусство как создание сложных, высокохудожественных украшений;

- проектирование объединяет художественный замысел с конструктивно-технологической (цифровой) проработкой и визуализацией, что предполагает обязательное применение компьютерных технологий;

- учебный план включает дисциплины конструкторско-технологического блока, такие как «Конструирование», «Инженерная графика» и «Макетирование», что позволяет на первых этапах работы над проектированием ювелирных изделий учитывать технические ограничения и выполнять данную работу параллельно с освоением производственных технологий;

- учебно-методическое сопровождение по дисциплине «Проектирование» представлено фрагментарно: в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица разработано пособие по узкому направлению «Силуэтная графика в просечном металле» [11; 26]; в Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова – фонд оценочных средств и пособие «Курсовое проектирование» [17, 21]; в Уральском государственном архитектурно-художественном университете – учебные пособия по проектированию, компьютерному моделированию и художественной обработке металла [16, 19]; проектные задания в открытом доступе не представлены;

- доля аудиторной работы варьируется от 55% до 65% (в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица) и составляет около 50% в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова (по смежным дисциплинам); в Уральском государственном архитектурно-художественном университете точные данные отсутствуют, что отражает различный объём самостоятельной работы с цифровыми инструментами;

- итоговая аттестация ориентирована на рендер [34] и конструкторско-технологическую документацию, подтверждающую пригодность изделия к серийному производству; в Российском государственном художественно-промышленном университете

им. С.Г. Строганова и Уральском государственном архитектурно-художественном университете требования к выпускной квалификационной работе предусматривают как предоставление изделия, выполненного вручную, так и обязательную цифровую 3D-модель (рендер);

- формируемые результаты обучения включают: разработку эскизов к проекту с применением компьютерной графики и трёхмерного моделирования; проектирование широкого спектра изделий из металла; создание проектной документации и фотореалистичной визуализации; синтез художественного замысла ювелирного изделия с продуманной технологией его изготовления; в Российском государственном художественно-промышленном университете имени С.Г. Строганова и Уральском государственном архитектурно-художественном университете дополнительно фиксируются компетенции ПК-3.3 (навыки работы с современными информационными технологиями при создании объектов ДПИ), ПК-2 (способность разрабатывать, конструировать и воплощать образцы изделия) и ПК-3 (способность собирать и анализировать подготовленные материалы с применением информационных технологий для обоснования проектных решений) [17; 28].

В отличие от художественно-творческой модели, где проектирование выступает смыслообразующим ядром, формирующим художника-ювелира-творца, в дизайн-технологической модели оно подчинено задачам дизайн-индустрии и производства. Здесь проектирование становится инструментом достижения рыночных и технологических целей, а не самоценным творческим процессом, где цифровые инструменты – обязательный элемент проектного процесса, что расширяет технологические возможности, но одновременно снижает степень сохранения традиций уникального, высокохудожественного, рукотворного ювелирного искусства. Такое смещение акцентов, при всей практической значимости подобной подготовки, не обеспечивает полноценного сохранения традиций ручного ювелирного искусства, основанного на приоритете авторского художественного замысла.

✓ *Инженерно-технологическая модель* реализуется в Костромском государственном университете [13]. Здесь проектирование трактуется как производственно-технологический процесс, нацеленный на подготовку специалистов, способных разрабатывать простые авторские и серийные ювелирные изделия с обязательным учётом экономических и технологических возможностей реализации на предприятии. В основе обучения лежит цифровой инструментарий: от компьютерного 3D-моделирования до аддитивных и лазерных технологий. Для создания проектов ювелирных изделий студенты осваивают следующий алгоритм: «идея → эскиз → компьютерная 3D-модель → полимерный/восковой прототип → готовое ювелирное изделие», что приближает их к реальным условиям ювелирного промышленного производства. Художественная составляющая в данной модели играет вспомогательную роль, уступая место расчётной обоснованности и конструктивной надёжности. Такой подход ориентирован на кадровое обеспечение региональной ювелирной промышленности и

формирует не художника-творца, а художника-технолога, способного эффективно работать в основном в условиях современного ювелирного производства. Это принципиально отличает инженерно-технологическую модель от художественно-творческой, где проектирование остаётся самодостаточным творческим процессом, а технология является лишь средством реализации авторского замысла.

Особенности модели:

- преобладание цифровых инструментов: проектирование строится по этапам «идея → эскиз → компьютерная 3D-модель → полимерный/восковой прототип → готовое ювелирное изделие» с использованием CAD/CAM-систем, аддитивных и лазерных технологий [2];
- тематика проектов включает простые авторские и серийные промышленные изделия;
- учебный план дополнен дисциплиной «Экономика и организация производства» [3], подчёркивающей приоритет расчётной обоснованности и технологичности. Художественная подготовка, напротив, носит вспомогательный характер, формируя лишь базовые художественные навыки;
- методическое обеспечение представлено пособиями по проектированию современных ювелирных изделий, ориентированными на подготовку конструкторско-технологической документации и 3D-проектирование [2];
- доля аудиторной работы – около 60%, значительная часть времени отводится на самостоятельную работу, расчёты и цифровое моделирование;
- итоговая аттестация предполагает защиту выпускной квалификационной работы с демонстрацией рендера и представлением технологической документации; главными критериями являются конструктивная проработка, надёжность соединений и пригодность изделия к серийному производству;
- формируемые результаты обучения включают: овладение методами 2D- и 3D-моделирования с использованием CAD-систем; освоение конструирования и подготовки технологической документации; изучение основ экономики и организации производства применительно к ювелирной отрасли [2; 13].

В инженерно-технологической модели проектирование фактически отождествляется с производственным конструированием, где приоритет отдаётся расчётной обоснованности, технологичности и соответствию производственным стандартам. В отличие от художественно-творческой модели, где проектирование выступает смыслообразующим ядром и самодостаточным творческим процессом, здесь оно становится инструментом решения производственных задач. Художественный замысел не является отправной точкой и лишь сопутствует технологической проработке. Это принципиальное различие определяет и конечный результат: выпускник формируется как специалист, способный вести проектно-технологическую деятельность на ювелирном предприятии, но не как автор уникальных,

высокохудожественных произведений. Таким образом, инженерно-технологическая модель, при всей её практической значимости для кадрового обеспечения отрасли, не создает условий для сохранения и развития традиций ювелирного искусства в его классическом понимании.

Проведённый сравнительный анализ содержания обучения проектированию в шести вузах, реализующих направление 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, позволил выявить не просто количественные расхождения в объёме часов или перечне компетенций, а принципиально различные образовательные структуры (модели), в каждой из которых дисциплина «Проектирование» позиционируется в соответствии с целями и спецификой подготовки кадров. Эти различия имеют качественный характер и определяют не только структуру учебных планов, но и саму миссию подготовки ювелиров.

Основной критерий – сущность проектирования. В художественно-творческой модели термин «проектирование» трактуется как самодостаточный творческий процесс, смысловое ядро профессионального становления, где ручное художественно-графическое исполнение является не просто средством, а целью и результатом обучения. Именно здесь проектирование формирует художника-ювелира-творца, способного к самостоятельному художественному высказыванию через проектную деятельность и сохранению традиции ручного исполнения.

В дизайн-технологической модели проектирование понимается как синтез художественного замысла и цифровых технологий, ориентированный на создание конкурентоспособных изделий, отвечающих запросам рынка. Здесь проектирование становится инструментом достижения внешних целей – дизайнерских трендов, производственной технологичности, рыночного спроса. Это сужает творческий потенциал, но расширяет прикладную значимость проектной деятельности.

В инженерно-технологической модели проектирование понимается как процесс производственного создания, конструирования и выполнения изделий. Приоритет отдаётся расчётной обоснованности, экономической целесообразности и пригодности к серийному производству. Художественная составляющая здесь выступает лишь вспомогательным фоном, а сам процесс проектирования сводится к алгоритмизированной последовательности цифровых, машинных и других операций.

Таким образом, только художественно-творческая модель последовательно и целенаправленно обеспечивает подготовку художника-ювелира как носителя традиций ручного проектного мастерства, для которого цифровые технологии остаются вспомогательным инструментом, а не заменой творческому процессу. Остальные две модели (дизайн-технологическая и инженерно-технологическая), при всей их практической значимости для индустрии, дизайн-сферы и производства, не обеспечивают полноценного сохранения и развития ювелирного искусства в его классическом понимании – как уникальной, высокохудожественной, рукотворной деятельности.

С педагогической точки зрения выбор образовательной стратегии является сущностным: он определяет, будет ли выпускник автором-творцом или исполнителем-технологом. Для вузов, ставящих задачу подготовки именно художников-ювелиров, способных к созданию уникальных авторских произведений, художественно-творческая модель Российского университета традиционных художественных промыслов должна рассматриваться как эталонная. Её ключевые элементы – приоритет ручной графики, наличие специализированных дисциплин, системное методическое сопровождение и ориентация на классические образцы (XIX–XX вв.) – могут служить ориентирами при модернизации образовательных программ.

Результаты исследования также показывают, что дальнейшее расхождение сущностных определений, а также замена проектирования традиционным способом (графическими материалами на бумаге) на цифровое ведут к утрате уникальных знаний и умений (компетенций), отличающих художника-ювелира от представителей смежных специальностей в ювелирном искусстве (отрасли).

В Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов обозначена группа профессий «Мастера по изготовлению ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов и камней», к которой относятся «ювелир (ювелир-модельер)», «ювелир-монтировщик», «ювелир-гравёр», «ювелир-закрепщик» и др. [18]. На их подготовку ориентированы вузы, осуществляющие подготовку кадров по данному направлению. Специальность «художник-ювелир» как самостоятельная профессия закреплена лишь на уровне высшего образования – в образовательных программах по направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль «Художественный металл (ювелирное искусство)», что свидетельствует об особой специфике подготовки по данному направлению в Российском университете традиционных художественных промыслов. Сохранение конкретных компетенций для формирования специалиста требует программно-методического проектирования, в котором дисциплина «Проектирование» сохраняет свою творческую сущность и остаётся стержнем профессиональной подготовки.

Литература

1. [Рабочая программа дисциплины «Проектирование» по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная обработка металла»]. – Текст : электронный // Уральский государственный архитектурно-художественный университет : официальный сайт. – URL: <https://www.usaaa.ru/faculties/iii> (дата обращения: 14.06.2026).
2. Безденежных А. Г. Художественное 3D-проектирование серийных ювелирных изделий в программе Autodesk 3Ds Max Design 2013 : учебное пособие / А. Г. Безденежных, Н. А. Заева ; Костромской государственный

технологический университет. – Кострома : КГТУ, 2015. – 144 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-8285-0784-9. – Текст : непосредственный.

3. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : [главная страница сайта]. – URL: <https://op.kosgoss.ru/art/54-03-02-dpi-o-b> (дата обращения: 03.05.2026). – Текст : электронный.

4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. – Текст : электронный // Институт прикладного искусства : официальный сайт. – URL: <https://sutd.ru/ipi/education/171/354/> (дата обращения: 02.05.2026).

5. Дронов Д. С. Геммология : учебное пособие для бакалавров. Часть I / Д. С. Дронов. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 60 с. – ISBN 978-5-6042073-2-1. – Текст : непосредственный.

6. Дронов Д. С. Геммология : учебное пособие для бакалавров. Часть II / Д. С. Дронов. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 87 с. – ISBN 978-5-6042073-2-1. – Текст : непосредственный.

7. Дронов, Д. С. Проектирование (ювелирное искусство) : методическое пособие для преподавателей : направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» / Д. С. Дронов ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 45 с. : ил. – Библиогр.: с. 43-44. – ISBN 978-5-907542-42-6. – Текст : непосредственный.

8. Дронов Д. С. Производственное обучение (ювелирное искусство) : методическое пособие для преподавателей : направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» / Д. С. Дронов ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 46 с. : ил. – Библиогр.: с. 44-45. – ISBN 978-5-907542-46-4. – Текст : непосредственный.

9. Дронов Д. С. Производственное обучение : учебное пособие для бакалавров : направление подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» / Д. С. Дронов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 120 с. – ISBN 978-5-906697-50-9. – Текст : непосредственный.

10. Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение) : 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : [раздел сайта образование]. – Текст : электронный // Российский университет традиционных художественных промыслов : официальный сайт. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education> (дата обращения: 01.05.2026).

11. Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения : 54.03.02 Декоративно-прикладное

искусство и народные промыслы : [раздел сайта образование]. – Текст : электронный // Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица : официальный сайт. – URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/education/> (дата обращения: 08.05.2026).

12. Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения : Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл (ювелирное искусство)». – Москва : РГХПУ им. С. Г. Строганова, 2024. – Текст : электронный // Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. : официальный сайт. – URL: <https://rghpu.ru/sveden/education/eduaccred/> (дата обращения: 14.06.2026).

13. Кафедра технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса : основные направления деятельности кафедры. – Текст : электронный // Костромской государственный университет : официальный сайт. – URL: <https://kosgos.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij/kafedry/kafedra-tkhom-khp-i-i-ts.html> (дата обращения: 02.05.2026).

14. Кафедра художественного металла. – Текст : электронный // Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова : официальный сайт. – URL: <https://rghpu.ru/173/> (дата обращения: 13.06.2026).

15. Кафедра: «Ювелирного и косторезного искусства». – Текст : электронный : [раздел сайта] // Российский университет традиционных художественных промыслов : официальный сайт. – URL: <https://www.vshni.ru/kafuvelir.htm> (дата обращения: 09.05.2026).

16. Козюк Н. Б. Фронтально-пространственная композиция: гарнитур ювелирных украшений : учебное пособие / Н. Б. Козюк ; науч. ред. И. А. Груздева. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2021. – 104 с. – ISBN: 978-5-7996-3374-5. – Текст : непосредственный.

17. Об отдельных компонентах образовательных программ : Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы проектирования» (Б1.О.21). – Москва : РГХПУ им. С. Г. Строганова, 2025. – Текст : электронный // Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. : официальный сайт. – URL: <https://rghpu.ru/sveden/education/eduop/> (дата обращения: 14.06.2026).

18. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 : постановление правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616. – Текст : электронный // Контур.Норматив : [сайт]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=463977#l22> (дата обращения: 23.06.2026).

19. Проектирование и изготовление ювелирных изделий : учебное пособие / И. А. Груздева, Е. В. Денисова, О. И. Ильвес, В. М. Карпов ; науч.

ред. Т. Б. Михайлова. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2021. – 124 с. – ISBN: 978-5-7996-3197-0. – Текст : непосредственный.

20. Рабочие программы дисциплин 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1010. – Текст : электронный // ФГОС : образовательная-информационная система. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (дата обращения: 12.06.2026).

21. Салтыкова, Г. М. Курсовое проектирование : учебно-методическое пособие / Г. М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2017. – 42 с. – ISBN 978-5-907013-09-4. – Текст : непосредственный.

22. Севрюкова, Н. В. Программа «Основы композиции» : специальность «Ювелирное искусство» / Н. В. Севрюкова. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2013. – 24 с. – Текст : непосредственный.

23. Севрюкова, Н. В. Программа «Специальная композиция» : специальность «Ювелирное искусство» / Н. В. Севрюкова. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2013. – 22 с. – Текст : непосредственный.

24. Севрюкова, Н. В. Проектирование ювелирных изделий : (программа для художественных вузов и колледжей) / Н. В. Севрюкова. – Текст : непосредственный // Изобразительное искусство в школе. – 2011. – № 6. – С. 41-46.

25. Севрюкова, Н. В. Традиционные ювелирные украшения и современный дизайн : учебно-методическое пособие для студентов специальности 052300 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (специализация «Ювелирное искусство») / Н. В. Севрюкова. – Москва : Педагогика, 2002. – 95 с. – Текст : непосредственный.

26. Сикорская М. И. Силуэтная графика в просечном металле : учебно-методическое пособие для самостоятельного выполнения практических работ по дисциплине «Проектирование», направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль подготовки – Художественный металл / М. И. Сикорская, Н. А. Яшманов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, Кафедра художественной обработки металла. - Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2017. – 77 с. – Текст : непосредственный.

27. Смекалова, А. А. Интеграционный подход к обучению студентов ювелирному искусству. – Текст : электронный // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 415-425. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnyy-podhod-k-obucheniyu-studentov-yuvelirnomu-iskusstvu> (дата обращения: 12.06.2026).

28. Уральский государственный архитектурно-художественный университет : официальный сайт. – URL: <https://usaaa.ru/> (дата обращения: 13.06.2026). – Текст : электронный

29. Чуракова, М. В. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид «Художественный металл (ювелирное искусство)» / М. В. Чуракова. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 27 с. – Текст : непосредственный.

30. Чуракова, М. В. Обучение реновации в ювелирном искусстве : учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования : направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – 2-е изд. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 57-59. – ISBN 978-5-907542-35-8. – Текст : непосредственный.

31. Чуракова М. В. Технический рисунок : учебное пособие для СПО / М. В. Чуракова. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2018. – 27 с. – Текст : непосредственный.

32. Чуракова М. В. Технология изготовления ювелирных изделий : учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, специальность 54.02.02 / М. В. Чуракова. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 54 с. – ISBN 978-5-907193-45-1. – Текст : непосредственный.

33. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : монография : [в 2-х частях]. Ч. 1 / М. В. Чуракова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 101 с. – ISBN 978-5-907193-68-0. – Текст : непосредственный.

34. What Is a Jewelry Render? – Текст : электронный. // Advanced Rendering Service for Jewelry Businesses. – URL: <https://sarkissian.pro/rendering-basics/what-are-jewelry-renders-beginners-guide/> (дата обращения: 27.05.2026).

References

1. [Rabochaya programma discipliny` «Proektirovanie» po napravleniyu podgotovki 54.03.02 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` «Xudozhestvennaya obrabotka metalla»]. – Tekst : e`lektronny`j // Ural`skij gosudarstvenny`j arxitekturno-xudozhestvenny`j universitet : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://www.usaaa.ru/faculties/iii> (data obrashheniya: 14.06.2026).

2. Bezdenzhny`x A. G. Xudozhestvennoe 3D-proektirovanie serijny`x yuvelirny`x izdelij v programme Autodesk 3Ds Max Design 2013 : uchebnoe posobie / A. G. Bezdenzhny`x, N. A. Zaeva ; Kostromskoj gosudarstvenny`j tekhnologicheskij universitet. – Kostroma : KGTU, 2015. – 144 s. : il., tabl. – ISBN 978-5-8285-0784-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : [glavnaya stranicza sajta]. – URL: <https://op.kosgos.ru/art/54-03-02-dpi-o-b> (data obrashheniya: 03.05.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

4. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'. – Tekst : e'lektronny'j // Institut prikladnogo iskusstva : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://sutd.ru/ipi/education/171/354/> (data obrashheniya: 02.05.2026).

5. Dronov D. S. Gemmologiya : uchebnoe posobie dlya bakalavrov. Chast' I / D. S. Dronov. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 60 s. – ISBN 978-5-6042073-2-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

6. Dronov D. S. Gemmologiya : uchebnoe posobie dlya bakalavrov. Chast' II / D. S. Dronov. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 87 s. – ISBN 978-5-6042073-2-1. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Dronov, D. S. Proektirovanie (yuvelirnoe iskusstvo) : metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej : napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», profil' «Xudozhestvenny'j metall» / D. S. Dronov ; Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 45 s. : il. – Bibliogr.: s. 43-44. – ISBN 978-5-907542-42-6. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Dronov D. S. Proizvodstvennoe obuchenie (yuvelirnoe iskusstvo) : metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej : napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», profil' «Xudozhestvenny'j metall» / D. S. Dronov ; Ministerstvo nauki i vy'sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv (akademiya). – [2-e izd.]. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 46 s. : il. – Bibliogr.: s. 44-45. – ISBN 978-5-907542-46-4. – Tekst : neposredstvenny'j.

9. Dronov D. S. Proizvodstvennoe obuchenie : uchebnoe posobie dlya bakalavrov : napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», profil' «Xudozhestvenny'j metall» / D. S. Dronov ; Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vy'sshego obrazovaniya Vy'sshaya shkola narodny'x iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 120 s. – ISBN 978-5-906697-50-9. – Tekst : neposredstvenny'j.

10. Informaciya o realizuemy'x urovnyax obrazovaniya, o formax obucheniya, normativny'x srokax obucheniya, sroke dejstviya gosudarstvennoj akkreditacii obrazovatel'noj programmy' (pri nalichii gosudarstvennoj akkreditacii), o yazy'kax, na kotory'x osushhestvlyaetsya obrazovanie (obuchenie) : 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly' : [razdel sajta obrazovanie]. – Tekst : e'lektronny'j // Rossijskij universitet tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education> (data obrashheniya: 01.05.2026).

11. Informaciya o realizuemy'x urovnyax obrazovaniya, o formax obucheniya, normativny'x srokax obucheniya : 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly' : [razdel sajta obrazovanie]. – Tekst : e'lektronny'j // Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya xudozhestvenno-promy'shlennaya akademiya imeni A.L. Shtiglicza : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/education/> (data obrashheniya: 08.05.2026).

12. Informaciya o realizuemy'x urovnyax obrazovaniya, o formax obucheniya, normativny'x srokax obucheniya : Osnovnaya obrazovatel'naya

programma vy`sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` «Xudozhestvenny`j metall (yuvelirnoe iskusstvo)». – Moskva : RGXPU im. S. G. Stroganova, 2024. – Tekst : e`lektronny`j // Rossijskij gosudarstvenny`j xudozhestvenno-promy`shlenny`j universitet imeni S. G. Stroganova. : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://rghpu.ru/sveden/education/eduaccred/> (data obrashheniya: 14.06.2026).

13. Kafedra texnologii xudozhestvennoj obrabotki materialov, xudozhestvennogo proektirovaniya, iskusstv i texnicheskogo servisa : osnovny`e napravleniya deyatel`nosti kafedry`. – Tekst : e`lektronny`j // Kostromskoj gosudarstvenny`j universitet : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://kosgos.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij/kafedry/kafedra-tkhom-khp-i-i-ts.html> (data obrashheniya: 02.05.2026).

14. Kafedra xudozhestvennogo metalla. – Tekst : e`lektronny`j // Rossijskij gosudarstvenny`j xudozhestvenno-promy`shlenny`j universitet imeni S. G. Stroganova : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://rghpu.ru/173/> / (data obrashheniya: 13.06.2026).

15. Kafedra: «Yuvelirnogo i kostoreznogo iskusstva». – Tekst : e`lektronny`j : [razdel sajta] // Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://www.vshni.ru/kafuvelir.htm> (data obrashheniya: 09.05.2026).

16. Kozyuk N. B. Frontal`no-prostranstvennaya kompoziciya: garnitur yuvelirny`x ukrashenij : uchebnoe posobie / N. B. Kozyuk ; nauch. red. I. A. Gruzdeva. – Ekaterinburg : Izdatel`stvo Ural`skogo universiteta, 2021. – 104 s. – ISBN: 978-5-7996-3374-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

17. Ob otdel`ny`x komponentax obrazovatel`ny`x programm : Fond ocenochny`x sredstv po discipline «Osnovy` proektirovaniya» (B1.O.21). – Moskva : RGXPU im. S. G. Stroganova, 2025. – Tekst : e`lektronny`j // Rossijskij gosudarstvenny`j xudozhestvenno-promy`shlenny`j universitet imeni S. G. Stroganova. : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://rghpu.ru/sveden/education/eduop/> (data obrashheniya: 14.06.2026).

18. Obshherossijskij klassifikator professij rabochix, dolzhnostej sluzhashhix i tarifny`x razryadov OK 016-94 : postanovlenie pravitel`stva RF ot 30 aprelya 2020 g. № 616. – Tekst : e`lektronny`j // Kontur.Normativ : [sajt]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=463977#l22> (data obrashheniya: 23.06.2026).

19. Proektirovanie i izgotovlenie yuvelirny`x izdelij : uchebnoe posobie / I. A. Gruzdeva, E. V. Denisova, O. I. Il`ves, V. M. Karpov ; nauch. red. T. B. Mixajlova. – Ekaterinburg : Izdatel`stvo Ural`skogo universiteta, 2021. – 124 s. – ISBN: 978-5-7996-3197-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

20. Rabochie programmy` disciplin 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Minobrnauki Rossii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : obrazovatel`naya-informacionnaya

sistema. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (data obrashheniya: 12.06.2026).

21. Saltykova, G. M. Kursovoe proektirovanie : uchebno-metodicheskoe posobie / G. M. Saltykova. – Moskva : Vlos, 2017. – 42 s. – ISBN 978-5-907013-09-4. – Tekst : neposredstvennyj.

22. Sevryukova, N. V. Programma «Osnovy` kompozicii» : special`nost` «Yuvelirnoe iskusstvo» / N. V. Sevryukova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2013. – 24 s. – Tekst : neposredstvennyj.

23. Sevryukova, N. V. Programma «Special`naya kompoziciya» : special`nost` «Yuvelirnoe iskusstvo» / N. V. Sevryukova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvennyj.

24. Sevryukova, N. V. Proektirovanie yuvelirny`x izdelij : (programma dlya xudozhestvenny`x vuzov i kolledzhej) / N. V. Sevryukova. – Tekst : neposredstvennyj // Izobrazitel`noe iskusstvo v shkole. – 2011. – № 6. – S. 41-46.

25. Sevryukova, N. V. Tradicionny`e yuvelirny`e ukrasheniya i sovremennyj dizajn : uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov special`nosti 052300 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» (specializaciya «Yuvelirnoe iskusstvo») / N. V. Sevryukova. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 95 s. – Tekst : neposredstvennyj.

26. Sikorskaya M. I. Silue`tnaya grafika v prosechnom metalle : uchebno-metodicheskoe posobie dlya samostoyatel`nogo vy`polneniya prakticheskix rabot po discipline «Proektirovanie», napravlenie podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` podgotovki – Xudozhestvennyj metall / M. I. Sikorskaya, N. A. Yashmanov ; Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Federal`noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego obrazovaniya Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya xudozhestvenno-promy`shlennaya akademiya im. A. L. Shtiglicza, Kafedra xudozhestvennoj obrabotki metalla. – Sankt-Peterburg : SPGXPA im. A. L. Shtiglicza, 2017. – 77 s. – Tekst : neposredstvennyj.

27. Smekalova, A. A. Integracionnyj podhod k obucheniyu studentov yuvelirnomu iskusstvu. – Tekst : e`lektronnyj // Nauchnyj dialog. – 2016. – № 12 (60). – S. 415-425. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnyy-podhod-k-obucheniyu-studentov-yuvelirnomu-iskusstvu> (data obrashheniya: 12.06.2026).

28. Ural`skij gosudarstvennyj arxitekturno-xudozhestvennyj universitet : oficial`nyj sayt. – URL: <https://usaaa.ru/> (data obrashheniya: 13.06.2026). – Tekst : e`lektronnyj

29. Churakova, M. V. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, vid «Xudozhestvennyj metall (yuvelirnoe iskusstvo)» / M. V. Churakova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 27 s. – Tekst : neposredstvennyj.

30. Churakova, M. V. Obuchenie renovacii v yuvelirnom iskusstve : uchebnoe posobie dlya samostoyatel`noj vneauditornoj raboty` studentov, obuchayushhixsya po programme srednego professional`nogo obrazovaniya : napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil`

«Xudozhestvenny`j metall» (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova ; Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – 2-e izd. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 60 s. : il. – Bibliogr.: s. 57-59. – ISBN 978-5-907542-35-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

31. Churakova M. V. Texnicheskij risunok : uchebnoe posobie dlya SPO / M. V. Churakova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 27 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

32. Churakova M. V. Texnologiya izgotovleniya yuvelirny`x izdelij : uchebnoe posobie dlya auditornoj i vneauditornoj raboty` studentov, obuchayushhixsya po programme srednego professional`nogo obrazovaniya, special`nost` 54.02.02 / M. V. Churakova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 54 s. – ISBN 978-5-907193-45-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

33. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : monografiya : [v 2-x chastyax]. Ch. 1 / M. V. Churakova ; Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 101 s. – ISBN 978-5-907193-68-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

34. What Is a Jewelry Render? – Tekst : e`lektronny`j. // Advanced Rendering Servicec for Jewelry Businesses. – URL: <https://sarkissian.pro/rendering-basics/what-are-jewelry-renders-beginners-guide/> (data obrashheniya: 27.05.2026).

A.V. Gul'chenko, lecturer of the department of professional disciplines at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: froll_96@mail.ru

Current state of curriculum content for design in the training of jewellery artists: a comparative analysis

Abstract. A comparative analysis of design training content in universities offering the program 54.03.02 “Decorative and applied arts and folk art crafts” was conducted and the main differences were identified. A comparative and contrastive analysis of the educational program content was used as the research method. Based on the developed system of criterion assessments, three design training models were identified: artistic and creative, design and technological, engineering and technological. It was concluded that the model of the Russian university of traditional art crafts best meets the objectives of preserving classical traditions in jewelry art and can serve as a guide for universities focused on training jewelry artists as creators.

Keywords: jewellery art, design, learning models, design training, higher education, bachelor's degree.

Currently, undergraduate (higher education) training in the field of jewelry art is offered in 28 higher education institutions, including the Russian university of traditional art crafts [11]. However, as an analysis of the content of educational programs shows, in most educational institutions, the profile of training for future jewelry artists is characterized by a “lack of focus” and an absence of specialization. This involves training “broad-profile” specialists, predominantly of an engineering and technological orientation, who specialize in working with metal, or artist-technologists and design-technologists for jewelry production [28].

This means that the mastery of jewelry art in its traditional sense – the creation of unique, highly artistic works, performed largely by hand – is being pushed into the background, giving way to related fields: design, 3D modeling, materials science and industrial technologies. A contradiction arises between the educational programs, which define the specifics of the “Artistic Metal (Jewelry art)” training profile and the real educational situation, where graduates often do not possess the competencies of a true jewelry artist – a creator capable of independently designing works and bringing them to life in material, from concept to realization [28].

The focus of educational activities is shifting towards an engineering-technological one (3D modeling, CAD/CAM, additive technologies, mass production) or a design-oriented one (fashion industry, accessories, interior objects). This approach contradicts the traditional training in the field of jewelry art, which is based on manual artistic labor, the creation of an artistic concept for a jewelry piece, and a high level of craftsmanship. As a result, the very concept of a “jewelry artist” as a bearer of the traditions of jewelry art, design culture and the experience and

skills of manual artistic labor is being diluted. Furthermore, design is increasingly being interpreted not as a creative process, but as a tool for serving production goals or market demands. Against this backdrop, the artistic-creative model implemented at the Russian university of traditional art crafts acquires particular value. There, design retains its original nature – as a mental, artistic-creative process and handcrafted execution [7; 10; 15].

The object of the research is the content of design training within the educational programs in the field of study 54.03.02 “Decorative and applied arts and folk art crafts”, implemented at six higher education institutions of the Russian Federation. The documentation for these programs is publicly available: Russian university of traditional art crafts [15], Saint Petersburg state university of industrial technologies and design [4], Saint Petersburg state academy of art and design named after A.L. Stieglitz [11], Kostroma state university [13], Ural state university of architecture and art [1; 28], and the Stroganov Russian state university of design and applied arts [12; 14].

The object of the research was a comparative analysis of the curricula for the discipline of “Design”: goal-setting, structure and scope, content, the ratio of classroom to independent work, forms of ongoing and final assessment, as well as the practical assignments stipulated by the programs. The selection of these parameters was determined by the need for a comprehensive evaluation of the content of design education, which allows for identifying fundamental differences in approaches to curriculum development and the organization of the educational process itself. The methodological support for design education and the competencies developed in project activities in accordance with the federal state educational standard were also studied [20].

A comparative analysis of the “Design” programs at six universities allowed for the identification of three conditional models for training specialists in the field of jewelry art, which determine the content and priorities of this discipline.

✓ *Artistic-creative model*, which is adhered to by the Russian university of traditional art crafts. Design is positioned as one of the key components in the development of a jewelry artist, a creator who masters the full cycle of project work for creating jewelry: from concept to a finished graphic project, executed by hand. This approach to education forms qualitative differences in students compared to those who work exclusively with computer programs to create a design. By performing the stages of project work with artistic materials in a handcrafted manner, the student hones their sensory channels (tactile, visual, spatial) and develops analytical, comparative, compositional, imaginative and other types of thinking. The essence of the difference lies in the fact that manual design opens up virtually unlimited possibilities for creative exploration for the jewelry artist: the concept can be adjusted during the execution process, unexpected associations and unique artistic solutions arise. Digital tools, on the contrary, constrained by algorithms and an interface, limit the spectrum of artistic possibilities, thereby narrowing the space for creativity.

The model of jewelry design education under consideration certainly takes into account the technological and technical capabilities of production, fashion

trends and consumer market demands. Graduates who possess unique skills in manual artistic labor and design thinking are in demand in all spheres of the jewelry industry, including being able to successfully work both in the field of mass production and to create author's jewelry pieces – masterpieces of museum level.

Features of the model:

- The presence of specialized academic disciplines that are absent in other universities (“Decorative drawing in jewelry art”, “Decorative painting in jewelry art”, “Technical drawing”, “General composition” [22; 23; 32], etc.);
- An orientation towards the classical examples of 19th–20th century jewelry art, which allows for the creation of contemporary pieces that meet fashion trends and consumer market demands;
- A rich methodological fund [5-9; 22-25; 30-34];
- The scope of the discipline is 19 credit units (684 academic hours) [10];
- A high proportion of classroom work (up to 75% of the total volume), which is due to the need for constant contact with an instructor who guides the student throughout the entire design process;
- Final certification: priority in final qualifying works is given to the unity of the author's concept and manual artistic labor. It is mandatory to present an artistic and graphic design of a jewelry piece, executed manually on a board;
- Key competencies: General Professional Competencies - 3 (design and implementation in material), Professional Competencies - 2 (development of original graphic projects), Professional Competencies - 3 (scientific justification of novelty) [10].

The uniqueness of the model lies in the priority role of design as a creative process – the foundation for creating a jewelry piece, a core academic discipline during which students learn not just an algorithm for developing an item, but form the ability to see the expressiveness of lines, spots, shapes and successful compositional solutions long before they are transferred to a digital format or metal. This approach forms not only a qualified executor but also a creator capable of independent artistic decisions when creating a jewelry piece.

✓ *Design-technological model of education* is implemented at the Saint Petersburg state university of industrial technologies and design [4], the Saint Petersburg state academy of art and design named after A.L. Stieglitz [11], the Stroganov Russian state university of design and applied arts [12] and the Ural state university of architecture and art [29]. In this model, design is understood as a synthesis of creative vision and digital technologies. This approach develops in students the ability to generate design solutions and implement them using modern tools (computer graphics, 3D modeling and visualization). Design here is inextricably linked with constructive and technological development, which orients graduates more towards the design industry and production, where there is a demand for universal specialists who possess both artistic and engineering competencies. This allows them to work in both the author-designer and industrial (manufacturing) sectors.

Features of the model (common to all universities in this model):

- A wide range of design products, which includes not only jewelry and accessories, but also medals, trophies, tableware and small and large-scale sculptural works for interior and exterior spaces. This fundamentally distinguishes this model from the artistic-creative one, where the object of design is specifically jewelry art as the creation of complex, highly artistic pieces;
- Design combines the artistic concept with constructive-technological (digital) development and visualization, which requires the mandatory use of computer technologies;
- The curriculum includes disciplines from the design and technology block, such as “Construction”, “Engineering graphics” and “Model making”, which allows students, from the initial stages of designing jewelry, to take technical limitations into account and to carry out this work in parallel with mastering production technologies;
- The teaching and methodological support for the discipline of “Design” is presented fragmentarily: at the Saint Petersburg state academy of art and design named after A.L. Stieglitz, a manual on the narrow field of “Silhouette graphics in pierced metal” [11, 26] has been developed; at the Stroganov Russian state university of design and applied arts, there is a set of assessment tools and a manual titled “Course project design” [17, 21]; at the Ural state university of architecture and art, there are textbooks on design, computer modeling and artistic metalworking [16, 19]; project assignments are not publicly available;
- The proportion of classroom work varies from 55% to 65% (at the Saint Petersburg state university of industrial technologies and design and the Saint Petersburg state academy of art and design named after A.L. Stieglitz) and is about 50% at the the Stroganov Russian state university of design and applied arts (in related disciplines); at the Ural state university of architecture and art, exact data is not available, which reflects the varying amount of independent work with digital tools;
- The final assessment is focused on the render [34] and design/engineering documentation that confirms the product’s suitability for mass production; at the Stroganov Russian state university of design and applied arts and the Ural state university of architecture and art, the requirements for the final qualifying work stipulate both the submission of a handcrafted item and a mandatory digital 3D model (render);
- The learning outcomes include: developing project sketches using computer graphics and 3D modeling; designing a wide range of metal products; creating project documentation and photorealistic visualizations; synthesizing the artistic concept of a jewelry piece with a well-thought-out technology for its manufacture. At the Stroganov Russian state university of design and applied arts and the Ural state university of architecture and art, additional competencies are also recorded: Professional Competencies - 3.3 (skills in working with modern information technologies when creating objects of decorative and applied arts), Professional Competencies - 2 (the ability to develop, design and create product samples) and Professional Competencies - 3 (the ability to collect and analyze

prepared materials using information technologies to substantiate design decisions) [17, 28].

In contrast to the artistic-creative model, where design acts as the core, meaning-forming element that shapes the artist-jeweler-creator, in the design-technological model, it is subordinated to the tasks of the design industry and production. Here, design becomes a tool for achieving market and technological goals, rather than a self-sufficient creative process. While digital tools are a mandatory element of the design process, which expands technological capabilities, this simultaneously reduces the degree of preservation of the traditions of unique, highly artistic, handcrafted jewelry art. This shift in emphasis, despite the practical significance of such training, does not ensure the full preservation of the traditions of handmade jewelry art, which is based on the priority of the author's artistic vision.

✓ *The engineering-technological model* is implemented at Kostroma state university [13]. Here, design is interpreted as a production-technological process aimed at training specialists capable of developing simple custom and serial jewelry products with a mandatory consideration of the economic and technological feasibility of their implementation at an enterprise. The training is based on a digital toolkit: from computer 3D modeling to additive and laser technologies. To create jewelry designs, students master the following algorithm: “idea → sketch → 3D computer model → polymer/wax prototype → finished jewelry item”, which brings them closer to the real conditions of industrial jewelry production. In this model, the artistic component plays a supporting role, giving way to calculated justification and structural reliability. This approach is focused on providing personnel for the regional jewelry industry and forms not an artist-creator, but an artist-technologist, capable of working effectively primarily in the conditions of a modern jewelry manufacturing facility. This approach fundamentally distinguishes the engineering-technological model from the artistic-creative one, where design remains a self-sufficient creative process and technology is merely a means of realizing the author's vision.

Features of the model:

- Predominance of digital tools: design is built in stages according to the algorithm “idea → sketch → 3D computer model → polymer/wax prototype → finished jewelry item” using CAD/CAM systems, additive and laser technologies [2];
- Project themes include simple custom and serial industrial items;
- The curriculum is supplemented by the discipline “Economics and organization of production” [3], which emphasizes the priority of cost justification and manufacturability. Conversely, artistic training plays a supporting role, forming only basic artistic skills;
- Methodological support is provided by manuals on designing modern jewelry items, focused on preparing design/engineering documentation and 3D design [2];
- The proportion of classroom work is about 60%; a significant amount of time is devoted to independent work, calculations and digital modeling;

- Final assessment involves the defense of a final qualifying work with a demonstration of a render and the presentation of technological documentation. The main criteria are the constructive development, reliability of connections and the product's suitability for mass production;

- The learning outcomes include: mastering 2D and 3D modeling methods using CAD systems; mastering design and preparation of technological documentation; and studying the basics of economics and production organization as they apply to the jewelry industry [2; 13].

In the engineering-technological model, design is essentially equated with industrial engineering, where priority is given to calculated justification, manufacturability and compliance with production standards. In contrast to the artistic-creative model, where design acts as a meaning-forming core and a self-sufficient creative process, here it becomes a tool for solving production tasks. The artistic concept is not the starting point and merely accompanies the technological development. This fundamental difference also determines the final result: a graduate is formed as a specialist capable of carrying out design and technological activities at a jewelry enterprise, but not as an author of unique, highly artistic works. Thus, the engineering-technological model, despite its practical significance for providing the industry with personnel, does not create conditions for the preservation and development of the traditions of jewelry art in its classical understanding.

The conducted comparative analysis of the content of design training at six universities implementing the field of study 54.03.02 “Decorative and applied arts and folk art crafts” revealed not just quantitative discrepancies in the number of class hours or the list of competencies, but fundamentally different educational structures (models), in each of which the discipline of “Design” is positioned in accordance with the goals and specifics of personnel training. These differences are qualitative in nature and determine not only the structure of curricula but also the very mission of training jewelers.

The main criterion is the essence of design. In the artistic-creative model, the term “design” is interpreted as a self-sufficient creative process, the semantic core of professional development, where manual artistic and graphic execution is not just a means, but the goal and result of education. It is here that design forms an artist-jeweler, a creator capable of independent artistic expression through design activity and the preservation of the tradition of manual execution.

In the design-technological model, design is understood as a synthesis of artistic vision and digital technologies, oriented towards creating competitive products that meet market demands. Here, design becomes a tool for achieving external goals – design trends, production feasibility and market demand. This narrows creative potential but expands the applied significance of design activity.

In the engineering-technological model, design is understood as a process of industrial creation, engineering and manufacturing. Priority is given to calculated justification, economic feasibility and suitability for mass production. The artistic component here acts only as a supporting background and the design process itself is reduced to an algorithmized sequence of digital, mechanical and other operations.

Thus, only the artistic-creative model consistently and purposefully ensures the training of a jewelry artist as a bearer of the traditions of manual design mastery, for whom digital technologies remain an auxiliary tool, not a replacement for the creative process. The other two models (design-technological and engineering-technological), despite their practical significance for industry, the design sphere and manufacturing, do not ensure the full preservation and development of jewelry art in its classical understanding – as a unique, highly artistic, handcrafted activity.

From a pedagogical point of view, the choice of an educational strategy is fundamental: it determines whether a graduate will be an author-creator or an executor-technologist. For universities that set the task of training artists-jewelers capable of creating unique author's works, the artistic-creative model of the Russian university of traditional art crafts should be considered as the benchmark. Its key elements – the priority of manual graphics, the presence of specialized disciplines, systematic methodological support and an orientation towards classical examples (19th–20th centuries) – can serve as guidelines for modernizing educational programs.

The research results also show that the further divergence of essential definitions, as well as the replacement of traditional design methods (using graphic materials on paper) with digital ones and other differences between the models, lead to the loss of the unique knowledge and skills (competencies) that distinguish a jewelry artist from representatives of related specialties in the field of jewelry art (industry).

The All-Russian classifier of professions of workers, positions of employees and pay grades designates a group of professions “Masters of manufacturing jewelry and items from precious metals and stones”, which includes “jeweler (jeweler-modeler)”, “jeweler-mounter”, “jeweler-engraver”, “jeweler-setter” and others [18]. Higher education institutions training personnel in this field are oriented towards their preparation. The profession of “jewelry artist” as a standalone occupation is only established at the level of higher education – in educational programs for the field of study 54.03.02 “Decorative and applied arts and folk art crafts”, with a profile in “Artistic metal (Jewelry art)”. This attests to the specific nature of training in this field at the Russian university of traditional art crafts. Preserving specific competencies for the formation of a specialist requires programmatic and methodological design, in which the discipline of “Design” retains its creative essence and remains the core of professional training.

References

1. [Rabochaya programma discipliny` «Proektirovanie» po napravleniyu podgotovki 54.03.02 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` «Xudozhestvennaya obrabotka metalla»]. – Tekst : e`lektronny`j // Ural`skij gosudarstvenny`j arxitekturno-xudozhestvenny`j universitet : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://www.usaaa.ru/faculties/iii> (data obrashheniya: 14.06.2026).
2. Bezdenezhny`x A. G. Xudozhestvennoe 3D-proektirovanie serijny`x yuvelirny`x izdelij v programme Autodesk 3Ds Max Design 2013 : uchebnoe posobie / A. G. Bezdenezhny`x, N. A. Zaeva ; Kostromskoj gosudarstvenny`j

texnologicheskij universitet. – Kostroma : KGTU, 2015. – 144 s. : il., tabl. – ISBN 978-5-8285-0784-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : [glavnaya stranicza sajta]. – URL: <https://op.kosgos.ru/art/54-03-02-dpi-o-b> (data obrashheniya: 03.05.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

4. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`. – Tekst : e`lektronny`j // Institut prikladnogo iskusstva : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://sutd.ru/ipi/education/171/354/> (data obrashheniya: 02.05.2026).

5. Dronov D. S. Gemmologiya : uchebnoe posobie dlya bakalavrov. Chast` I / D. S. Dronov. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 60 s. – ISBN 978-5-6042073-2-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Dronov D. S. Gemmologiya : uchebnoe posobie dlya bakalavrov. Chast` II / D. S. Dronov. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 87 s. – ISBN 978-5-6042073-2-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Dronov, D. S. Proektirovanie (yuvelirnoe iskusstvo) : metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej : napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvenny`j metall» / D. S. Dronov ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 45 s. : il. – Bibliogr.: s. 43-44. – ISBN 978-5-907542-42-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Dronov D. S. Proizvodstvennoe obuchenie (yuvelirnoe iskusstvo) : metodicheskoe posobie dlya prepodavatelej : napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvenny`j metall» / D. S. Dronov ; Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – [2-e izd.]. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 46 s. : il. – Bibliogr.: s. 44-45. – ISBN 978-5-907542-46-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Dronov D. S. Proizvodstvennoe obuchenie : uchebnoe posobie dlya bakalavrov : napravlenie podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvenny`j metall» / D. S. Dronov ; Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Federal`noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego obrazovaniya Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 120 s. – ISBN 978-5-906697-50-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Informaciya o realizuemy`x urovnyax obrazovaniya, o formax obucheniya, normativny`x srokax obucheniya, sroke dejstviya gosudarstvennoj akkreditacii obrazovatel`noj programmy` (pri nalichii gosudarstvennoj akkreditacii), o yazy`kax, na kotory`x osushhestvlyaetsya obrazovanie (obuchenie) : 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : [razdel sajta obrazovanie]. – Tekst : e`lektronny`j // Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://www.vshni.ru/sveden/education> (data obrashheniya: 01.05.2026).

11. Informaciya o realizuemy`x urovnyax obrazovaniya, o formax obucheniya, normativny`x srokax obucheniya : 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : [razdel sajta obrazovanie]. – Tekst : e`lektronny`j

// Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya xudozhestvenno-promy'shlennaya akademiya imeni A.L. Shtiglicza : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://www.ghpa.ru/sveden/education/> (data obrashheniya: 08.05.2026).

12. Informaciya o realizuemy'x urovnyax obrazovaniya, o formax obucheniya, normativny'x srokax obucheniya : Osnovnaya obrazovatel'naya programma vy'sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny'e promy'sly'», profil' «Xudozhestvenny'j metall (yuvelirnoe iskusstvo)». – Moskva : RGXPU im. S. G. Stroganova, 2024. – Tekst : e'lektronny'j // Rossijskij gosudarstvenny'j xudozhestvenno-promy'shlenny'j universitet imeni S. G. Stroganova. : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://rghpu.ru/sveden/education/eduaccred/> (data obrashheniya: 14.06.2026).

13. Kafedra texnologii xudozhestvennoj obrabotki materialov, xudozhestvennogo proektirovaniya, iskusstv i texnicheskogo servisa : osnovny'e napravleniya deyatel'nosti kafedry'. – Tekst : e'lektronny'j // Kostromskoj gosudarstvenny'j universitet : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://kosgos.ru/svedeniya-ob-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya/instituty/institut-dizajna-i-tekhnologij/kafedry/kafedra-tkhom-khp-i-i-ts.html> (data obrashheniya: 02.05.2026).

14. Kafedra xudozhestvennogo metalla. – Tekst : e'lektronny'j // Rossijskij gosudarstvenny'j xudozhestvenno-promy'shlenny'j universitet imeni S. G. Stroganova : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://rghpu.ru/173/> (data obrashheniya: 13.06.2026).

15. Kafedra: «Yuvelirnogo i kostoreznogo iskusstva». – Tekst : e'lektronny'j : [razdel sajta] // Rossijskij universitet tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://www.vshni.ru/kafuvelir.htm> (data obrashheniya: 09.05.2026).

16. Kozyuk N. B. Frontal'no-prostranstvennaya kompoziciya: garnitur yuvelirny'x ukrashenij : uchebnoe posobie / N. B. Kozyuk ; nauch. red. I. A. Gruzdeva. – Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 2021. – 104 s. – ISBN: 978-5-7996-3374-5. – Tekst : neposredstvenny'j.

17. Ob otdel'ny'x komponentax obrazovatel'ny'x programm : Fond ocenochny'x sredstv po discipline «Osnovy' proektirovaniya» (B1.O.21). – Moskva : RGXPU im. S. G. Stroganova, 2025. – Tekst : e'lektronny'j // Rossijskij gosudarstvenny'j xudozhestvenno-promy'shlenny'j universitet imeni S. G. Stroganova. : oficial'ny'j sajt. – URL: <https://rghpu.ru/sveden/education/eduop/> (data obrashheniya: 14.06.2026).

18. Obshherossijskij klassifikator professij rabochix, dolzhnostej sluzhashhix i tarifny'x razryadov OK 016-94 : postanovlenie pravitel'stva RF ot 30 aprelya 2020 g. № 616. – Tekst : e'lektronny'j // Kontur.Normativ : [sajt]. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=463977#122> (data obrashheniya: 23.06.2026).

19. Proektirovanie i izgotovlenie yuvelirny'x izdelij : uchebnoe posobie / I. A. Gruzdeva, E. V. Denisova, O. I. Il'ves, V. M. Karpov ; nauch. red. T. B.

Mixajlova. – Ekaterinburg : Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta, 2021. – 124 s. – ISBN: 978-5-7996-3197-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

20. Rabochie programmy` disciplin 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` : prikaz Minobrnauki Rossii ot 13 avgusta 2020 g. № 1010. – Tekst : e`lektronny`j // FGOS : obrazovatel'naya-inforimacionnaya sistema. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly-1010/> (data obrashheniya: 12.06.2026).

21. Salty`kova, G. M. Kursovoe proektirovanie : uchebno-metodicheskoe posobie / G. M. Salty`kova. – Moskva : Vlos, 2017. – 42 s. – ISBN 978-5-907013-09-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

22. Sevryukova, N. V. Programma «Osnovy` kompozicii» : special`nost` «Yuvelirnoe iskusstvo» / N. V. Sevryukova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2013. – 24 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

23. Sevryukova, N. V. Programma «Special`naya kompoziciya» : special`nost` «Yuvelirnoe iskusstvo» / N. V. Sevryukova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

24. Sevryukova, N. V. Proektirovanie yuvelirny`x izdelij : (programma dlya xudozhestvenny`x vuzov i kolledzhej) / N. V. Sevryukova. – Tekst : neposredstvenny`j // Izobrazitel`noe iskusstvo v shkole. – 2011. – № 6. – S. 41-46.

25. Sevryukova, N. V. Tradicionny`e yuvelirny`e ukrasheniya i sovremenny`j dizajn : uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov special`nosti 052300 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» (specializaciya «Yuvelirnoe iskusstvo») / N. V. Sevryukova. – Moskva : Pedagogika, 2002. – 95 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

26. Sikorskaya M. I. Silue`tnaya grafika v prosechnom metalle : uchebno-metodicheskoe posobie dlya samostoyatel`nogo vy`polneniya prakticheskix rabot po discipline «Proektirovanie», napravlenie podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, profil` podgotovki – Xudozhestvenny`j metall / M. I. Sikorskaya, N. A. Yashmanov ; Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii, Federal`noe gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel`noe uchrezhdenie vy`sshego obrazovaniya Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya xudozhestvenno-promy`shlennaya akademiya im. A. L. Shtiglicza, Kafedra xudozhestvennoj obrabotki metalla. – Sankt-Peterburg : SPGXPA im. A. L. Shtiglicza, 2017. – 77 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

27. Smekalova, A. A. Integracionny`j podxod k obucheniyu studentov yuvelirnomu iskusstvu. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – 2016. – №12 (60). – S. 415-425. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnyy-podhod-k-obucheniyu-studentov-yuvelirnomu-iskusstvu> (data obrashheniya: 12.06.2026).

28. Ural'skij gosudarstvenny`j arxitekturno-xudozhestvenny`j universitet : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://usaaa.ru/> (data obrashheniya: 13.06.2026). – Tekst : e`lektronny`j

29. Churakova, M. V. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`, vid «Xudozhestvenny`j metall (yuvelirnoe iskusstvo)» /

M. V. Churakova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 27 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

30. Churakova, M. V. Obuchenie renovacii v yuvelirnom iskusstve : uchebnoe posobie dlya samostoyatel`noj vneauditornoj raboty` studentov, obuchayushhixsya po programme srednego professional`nogo obrazovaniya : napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvenny`j metall» (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova ; Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – 2-e izd. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 60 s. : il. – Bibliogr.: s. 57-59. – ISBN 978-5-907542-35-8. – Tekst : neposredstvenny`j.

31. Churakova M. V. Texnicheskij risunok : uchebnoe posobie dlya SPO / M. V. Churakova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2018. – 27 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

32. Churakova M. V. Texnologiya izgotovleniya yuvelirny`x izdelij : uchebnoe posobie dlya auditornoj i vneauditornoj raboty` studentov, obuchayushhixsya po programme srednego professional`nogo obrazovaniya, special`nost` 54.02.02 / M. V. Churakova. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 54 s. – ISBN 978-5-907193-45-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

33. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : monografiya : [v 2-x chastyax]. Ch. 1 / M. V. Churakova ; Ministerstvo nauki i vy`sshego obrazovaniya Rossijskoj Federacii, Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya). – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 101 s. – ISBN 978-5-907193-68-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

34. What Is a Jewelry Render? – Tekst : e`lektronny`j. // Advanced Rendering Servicec for Jewelry Businesses. – URL: <https://sarkissian.pro/rendering-basics/what-are-jewelry-renders-beginners-guide/> (data obrashheniya: 27.05.2026).

Серов П.Е., кандидат педагогических наук, член Союза художников России, 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, member of the Union of artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A.; e-mail: serov_p@mail.ru

Живописный этюд фигуры человека как средство формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи
A pictorial etude of the human figure as a means of developing artistic vision and professional skills for future artists of lacquer miniature painting

Аннотация. В статье представлено теоретико-методическое осмысление выполнения этюда фигуры человека в системе живописной подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Научная проблема рассматривается как противоречие между требованием академической полноты изображения фигуры человека и декоративно-силуэтного обобщения, свойственного миниатюре. Раскрыты педагогические возможности длительного и краткосрочного этюдов, роль подготовительного рисунка, цветотональных отношений, конструктивного анализа изображения драпировки и использования принципа «большой формы». Описан механизм «перевода» натурного наблюдения в малоформатный декоративный образ как последовательность методически осваиваемых операций. Сделан вывод о том, что этюд фигуры человека следует рассматривать как профильный, системообразующий компонент подготовки будущего художника лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: лаковая миниатюрная живопись, живописный этюд, фигура человека, профессиональные навыки, академическая живопись, традиционные художественные промыслы, высшее образование, малоформатное изображение.

Abstract. The article presents a theoretical and methodological analysis of the execution of an etude of the human figure in the system of painting training for future lacquer miniature painters. The scientific problem is viewed as a contradiction between the requirement of academic completeness in depicting a figure and the requirement of decorative and silhouetted generalization inherent in miniature painting. The article explores the pedagogical possibilities of long-term and short-term studies, the role of preparatory drawing, color and tonal relationships, constructive analysis of drapery, and the use of the “large form” principle. The article describes the mechanism of translating a natural observation into a small-

format decorative image as a sequence of methodically mastered operations. The study is of a theoretical and methodological nature and the review of educational works serves as an illustrative demonstration. The article concludes that the study of a human figure should be considered as a specialized and system-forming component for the training of a future artist of lacquer miniature painting.

Keywords: lacquer miniature painting, pictorial etude, human figure, professional skills, academic painting, traditional art crafts, specialized higher education, small-format image.

Профессиональная подготовка художника в области традиционного прикладного искусства не может строиться по универсальной модели, одинаковой для всех направлений – видов этого искусства. Как пишет В.Ф. Максимович: «Каждый вид традиционных художественных промыслов возник в конкретном регионально-историческом центре и требует подготовки художника с высшим профильным образованием именно по данному виду искусства» [2, с. 10-12]. Из этого следует, что содержание профессионального образования должно быть соотнесено не с абстрактной художественной подготовкой вообще, а со спецификой конкретного художественного направления, – его образной системой, регионально-историческими художественно-технологическими особенностями каждого вида уникальных традиционных художественных промыслов.

В полной мере это относится к лаковой миниатюрной живописи. И.А. Безина, рассматривая обучение будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи, подчёркивает, что традиция в данном виде искусства не сводится к сохранению внешних приёмов, а включает преемственность школы, технологических способов письма и методики профессионального обучения; для настоящего исследования особенно значимы выделенные автором линия, пятно и силуэт как основные средства декоративного преобразования формы [1, с. 66-72]. В.Ф. Максимович обосновывает профильный характер профессионального образования в области традиционных художественных промыслов и указывает, что каждый вид промысла требует подготовки художника с учётом его регионально-исторической, художественной и технологической специфики [2].

В ранее опубликованных автором статьи учебнике и учебных пособиях по академической живописи автор акцентирует внимание на передаче материальности в учебном натюрморте и выполнении малоформатных этюдов, а также подчёркивает необходимость формировать у будущего миниатюриста не только общую изобразительную грамотность, но и навыки анализа натуры, работы с цветотональными отношениями, поэтапного ведения живописного задания, передачи фактуры и отбора существенных признаков формы [3, с. 101-117; 4; 5].

В отличие от ранее опубликованных работ автора, в которых рассматривались отдельные технологические и композиционные аспекты малоформатных этюдов, в настоящей статье впервые предлагается методическая модель согласования академического изучения фигуры

с декоративно-силуэтной логикой миниатюры, и описывается операциональный механизм такого согласования. Ю.И. Уколова, раскрывая особенности мстёрской лаковой миниатюрной живописи, фиксирует значение конкретной художественной школы и её стилистических признаков для профессиональной подготовки художника-миниатюриста [6]. А.А. Унковский рассматривает живопись фигуры человека как раздел академической подготовки, в котором студент осваивает изображение живой формы через подготовительный рисунок, сохранение «большой формы», работу с цветотональными отношениями, передачу движения, пластики и пространственного положения натуры. Для настоящего исследования особенно значимы положения автора о недопустимости преждевременной детализации, необходимости вести живопись отношениями и о связи внешней формы одетой фигуры с её внутренним анатомическим строением [7].

Методические положения, представленные в указанных исследованиях, позволяют трактовать живописный этюд фигуры человека не как задачу прямого копирования натуры, а как средство формирования профессионального видения. Благодаря этому будущий художник лаковой миниатюрной живописи осваивает приёмы силуэтного обобщения, декоративной переработки и перевода натурного наблюдения в малоформатный художественный образ, соотносимый с традицией конкретной школы лаковой миниатюрной живописи.

В структуре профильной подготовки художника-миниатюриста особое значение приобретает академическая живопись. Однако её функция не исчерпывается развитием общей изобразительной грамотности. Живописная практика должна способствовать формированию качеств, без которых невозможна профессиональная работа в области лаковой миниатюрной живописи: способности видеть форму целостно, соблюдать меру обобщения деталей изображаемых объектов, строить изображение цветовыми и тональными отношениями. Наиболее концентрированно эти задачи реализуются в живописном этюде фигуры человека, поскольку именно работа над ней требует от обучающегося конструктивной точности, развитого объёмно-пространственного восприятия, внимания к движению, пластике и внутренней логике формы [3, с. 1].

В учебно-методической литературе утверждается, что образ человека является наиболее сложным и содержательным объектом изобразительного искусства, а потому работа над изображением фигуры человека занимает одно из центральных мест [7]. Для будущего художника-миниатюриста особенно значимы такие методические установки, как приоритет подготовительного рисунка, необходимость сохранения «большой формы», а также композиционная организация постановки и учёт цветовой гармонии в целом.

Живописный этюд фигуры человека определяется как специально организованное учебное задание, направленное на целостное живописно-пластическое изображение человеческой фигуры в конкретных условиях постановки и предполагающее последовательное решение задач композиционного размещения, конструктивно-анатомического анализа

формы, передачи пропорций, движения, объёмно-пространственных, цветотональных и световоздушных отношений средствами живописи. В системе подготовки будущих художников лаковой миниатюрной живописи такое задание выступает не как самоцель, а как базовое средство формирования профессионального видения натуры, необходимого для последующей стилизации, декоративного обобщения и перевода реальной формы в сюжетные композиции лаковой миниатюрной живописи.

Основанием для такого определения служит академическая трактовка учебного этюда как задания, в котором необходимо сохранять «большую форму», передавать объёмно-пространственное восприятие натуры, решать композиционные задачи и цветовые отношения, а также положение о том, что в традиционном прикладном искусстве содержание обучения должно быть соотнесено со спецификой конкретного вида искусства, в данном случае – с лаковой миниатюрной живописью. Дополнительную точность определению придает то, что подготовка художника лаковой миниатюры строится на технологических приемах и художественно-стилистических особенностях лаковой миниатюрной живописи, где особенно значимы линия, пятно, силуэт, стилизация и колористическая организация формы.

Анализ научно-методических работ показывает, что в литературе более подробно освещены либо общие проблемы профильного образования в области традиционных художественных промыслов, либо специальные вопросы подготовки художников лаковой миниатюрной живописи, связанные с сохранением традиции и передачей материальности в учебном натюрморте [4, с. 1-2]. Возможности живописного этюда фигуры человека как средства формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи раскрыты недостаточно. Исчезает связь между общей академической логикой обучения живописи фигуры и задачей перевода натурного наблюдения в художественные образы, отраженные в сюжетных композициях лаковой миниатюры. Этим определяется актуальность настоящего исследования (рис. 1³¹).

Научная проблема исследования заключается в том, что методический потенциал живописного этюда фигуры человека в подготовке будущих художников холуйской, палехской и мстерской лаковой миниатюрной живописи раскрыт недостаточно. В академической традиции этюд фигуры человека обоснован как средство освоения конструкции, пропорций, объема, движения и цветотональных отношений, однако его значение для формирования профессионального видения художника-миниатюриста требует уточнения. Необходима разработка методических оснований, позволяющих рассматривать этюд фигуры не как общеакадемическое упражнение, а как средство подготовки к силуэтному обобщению, декоративной переработке и переводу натурной формы в малоформатное решение сюжетов произведений лаковой миниатюры. Объектом исследования

³¹ Рис. 1. Сгенерирован нейросетью «ChatGPT».

выступает профессиональная подготовка будущих художников лаковой миниатюрной живописи в системе профильного художественного образования. Предмет исследования составляет живописный этюд фигуры человека как средство формирования художественного видения и профессионально значимых навыков будущих художников-миниатюристов.

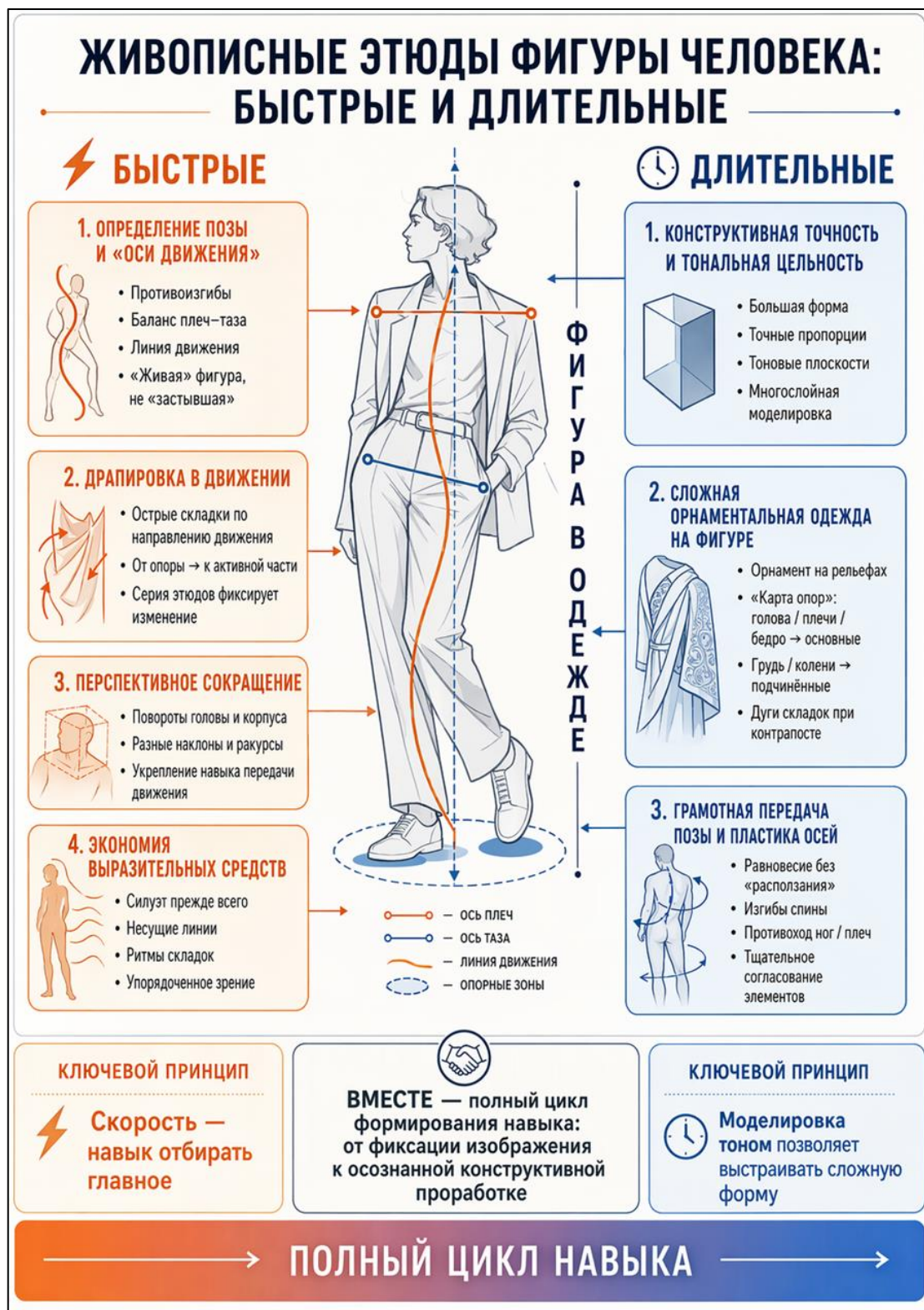

Рис. 1. Различие учебных задач между длительным и краткосрочным этюдом

Методологическую основу исследования составили положения о профильном характере высшего образования в области традиционных художественных промыслов, согласно которым содержание обучения должно быть соотнесено со спецификой конкретного вида искусства, а также методические подходы к академической живописи фигуры человека как к форме профессионального освоения конструкции, пластики, движения и цветотональных отношений натуры [2, с. 10-12].

В исследовании использованы методы теоретического анализа и обобщения научной, педагогической и учебно-методической литературы по проблемам профильного образования в области традиционных художественных промыслов, академической живописи фигуры человека и подготовки художников лаковой миниатюрной живописи. Произведен анализ понятий «живописный этюд фигуры человека», «художественное видение», «профессиональные навыки», «большая форма», «малоформатное изображение».

Эмпирическую основу исследования составил качественный анализ учебных живописных этюдов обучающихся по лаковой миниатюрной живописи. Анализ проводился по следующим критериям: композиционное размещение фигуры, точность конструктивно-пластического построения, сохранение «большой формы», цельность цветотональных отношений, силуэтная выразительность, возможность использования натурального материала в дальнейшей малоформатной композиции.

В качестве эмпирико-аналитических процедур использовались педагогическое наблюдение за процессом выполнения учебных этюдов и их качественный анализ.

Художественное видение в контексте данного исследования целесообразно понимать как формируемую в процессе академической подготовки профессиональную способность будущего художника целостно и аналитически воспринимать натуру, выделять в ней конструктивно-пластическую основу, пропорциональные, пространственные, цветотональные и образно-выразительные отношения и переводить результаты этого восприятия в осмысленное живописное решение. Применительно к подготовке будущих художников лаковой миниатюрной живописи художественное видение выступает не как общее умение смотреть, а как профессионально обусловленный способ видеть натуру через закономерности формы, света, цвета, материальности и композиции, соотнесенные со спецификой традиционного прикладного искусства и задачами создания высокохудожественного произведения.

Цель исследования – теоретико-методически обосновать педагогические возможности длительного и краткосрочного живописного этюда фигуры человека в формировании художественного видения и профессионально значимых навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи, а также определить условия переноса натурального наблюдения в малоформатное декоративно-образное решение.

Первая задача – проанализировать научно-методические и педагогические источники по проблемам высшего образования в области традиционных художественных промыслов, академической живописи фигуры человека и подготовки художников лаковой миниатюрной живописи.

Вторая задача – уточнить содержание понятий «живописный этюд фигуры человека» и «художественное видение» применительно к профессиональной подготовке будущих художников лаковой миниатюрной живописи.

Третья задача – выявить педагогический потенциал длительного и краткосрочного этюдов фигуры человека в формировании целостного восприятия формы, навыков конструктивно-пластического анализа, цветотонального мышления, композиционной организации изображения и силуэтного обобщения.

Четвертая задача – определить, какие профессиональные качества и навыки будущего художника лаковой миниатюрной живописи формируются в процессе выполнения этюдов фигуры человека и каким образом они соотносятся со спецификой миниатюрной живописи, стилизации и декоративно-образными приемами лаковой миниатюры.

Пятая задача – обосновать методические условия, при которых живописный этюд фигуры человека становится не общим академическим упражнением, а компонентом профильной подготовки будущих художников лаковой миниатюры.

Гипотеза исследования состоит в том, что живописный этюд фигуры человека будет выступать эффективным средством профильной подготовки будущего художника лаковой миниатюрной живописи при условии, что его выполнение методически ориентировано не на внешнюю полноту академического изображения как самоцель, а на формирование способности видеть и строить форму целостно, сохранять «большую форму», подчинять детали общему строю изображения, мыслить отношениями и переводить результаты натурного наблюдения в малоформатное, силуэтно выразительное и стилистически организованное решение [5]. Показателем эффективности выступает соответствие качества последующей малоформатной композиции качеству предшествующего натурального этюда: по силуэтной ясности, цельности «большой формы», колористической согласованности. Гипотеза считается неподтверждённой, если повышение качества этюдов не сопровождается повышением качества миниатюрных композиций.

В программе по живописи предусмотрены два типа живописных этюдов фигуры человека – длительный и краткосрочный. Краткосрочный и длительный этюды представляют собой взаимодополняющие учебные задания: краткосрочный этюд развивает оперативность зрительного восприятия и способность фиксировать ритм формы, жест, оси движения и направление складок, тогда как длительный этюд обеспечивает последовательный анализ конструкции и тональной цельности, необходимых для перевода изображаемого объекта в декоративно-условные формы традиционного прикладного искусства.

Различие между ними определяется не объёмом выполненной работы, а способом мышления студента и тем, как организуется наблюдение натуры, последовательность действий и контроль выявления конструктивной основы формы. Учебная логика выполнения задания строится так, чтобы будущие художники традиционного прикладного искусства актуализировали полученные умения и навыки: от уверенного построения и понимания пластики живой формы к точному согласованию тональных и цветовых отношений, а затем к умению обобщать и одновременно сохранять характер пластики натуры в пределах заданного формата, будь то крупный холст или малоформатный этюд, близкий по масштабу к задачам их будущей творческой деятельности.

Длительный этюд в методическом смысле выстраивается как «школа последовательности»: студент получает возможность отделить и осознанно пройти стадии работы, которые в краткосрочном этюде накладываются друг на друга. В длительной постановке работа ведётся поэтапно: подготовительный рисунок, подмалёвок, лепка формы и финальное обобщение; в кратковременном этюде разграничить эти задачи не удаётся, поэтому форму приходится строить сразу тоном и цветом одновременно с рисунком [3, с. 104-106].

В процессе выполнения длительного этюда студент учится управлять ходом работы, а не просто «дольше писать»: он дисциплинирует наблюдение, развивает навык сравнения отношений и снижает вероятность случайных решений, возникающих при попытке исправлять ошибки рисунка живописными приёмами уже в процессе письма, что в методике рассматривается как прямой путь к загрязнению красочного слоя.

Ключевой учебной задачей длительного этюда является сохранение целостности формы при её последовательной детализации. Проработка отдельных элементов допустима только после выявления «большой формы», основных пропорциональных, тональных и цветовых отношений. Нельзя начинать работу с частных: лица, волос, кистей рук или складок одежды до того, как определены общий объём фигуры натурщика, характер светотени и её пространственное положение. Части формы, расположенные ближе к зрителю и более активно освещённые, требуют более конкретной живописной разработки; удалённые, теневые и второстепенные участки должны трактоваться обобщённо, с учётом смягчающего действия световоздушной среды.

Подготовительный рисунок должен быть точным и определённым, но сознательно не детализированным, чтобы не провоцировать раздельную трактовку частей; формы намечаются упрощённо-геометризовано, изображение очищается от вспомогательных линий, сохраняя цельность основных масс.

Длительный этюд основывается не на графической завершённости подготовительного рисунка, а на конструктивной схеме, обеспечивающей последующее ведение живописи через систему цветотональных отношений. Подготовительный рисунок в этом случае выполняет организационную

функцию: он задаёт пропорции, центр тяжести, направление основных масс, характер движения и пространственную устойчивость фигуры. При таком подходе студент не исправляет конструктивные ошибки случайными живописными приёмами, а последовательно проверяет пластическое строение формы и подчиняет дальнейшую живописную разработку общей логике изображения.

Подмалёвок в длительной постановке используется как первое определение цветовых отношений, а не как механическая «подкладка». Рекомендуются начинать живописный этюд с теневых мест и фона, сразу устанавливая связь света и тени и не оставляя холст надолго белым, поскольку незаписанные участки искажают восприятие уже найденных тонов; одновременно существует опасность разбелённости и решения тени либо тем же цветом, что и свет, только «темнее», либо через добавление чёрной краски, поскольку свет и тень различаются по цветовой характеристике. Умение видеть фон и фигуру натурщика как единую живописную среду формирует точность цветотонального мышления и препятствует условному письму «телесным цветом». Изображение головы и фигуры человека должно строиться не по заранее заданной цветовой схеме, а на наблюдении конкретных отношений света, тени, полутона, рефлекса и окружающего пространства. Именно такое понимание отношений подготавливает студента к последующему декоративному обобщению формы без потери её живописной убедительности.

Смысл длительного этюда фигуры человека в контексте подготовки будущих художников традиционного прикладного искусства проявляется особенно отчётливо, когда в постановке изображается интерьер, реквизит и сюжетная взаимосвязь. Нельзя сначала нарисовать фигуру, а потом «пристраивать» предметы; перспектива пола, стола, общая организация пространства должны решаться одновременно с размещением фигуры, иначе рушится пространственная убедительность и фон начинает «приклеиваться» к модели.

Для миниатюрной живописи это не абстрактная живописная техника, а база проектного мышления: предметная среда в традиционном прикладном искусстве всегда значима, а фигура в композиции часто находится в пластической взаимосвязи с аксессуарами, орнаментальными драпировками, ритмами складок и направлением света.

Особенно отчётливо это проявляется в положении фигуры в контрапосте (при опоре фигуры на одну ногу). В такой постановке складки ткани сначала могут ниспадать вертикально, а затем менять направление в сторону свободной ноги, образуя лучевые разводы от новой точки опоры, например, от колена или бедра. Эти направления нельзя трактовать произвольно: они показывают напряжение ткани, поворот формы и характер движения фигуры. В живописи это определяет не только рисунок складок, но и порядок тональной разработки: на выступающих участках край складки может быть более определённым, в полутонах он смягчается, а в теневых и удалённых зонах подчиняется общему тону и не должен разрушать цельность формы.

При изображении рукавов и брюк необходимо учитывать, что ткань располагается вокруг цилиндрических объёмов руки или ноги. Поэтому спиралевидные складки возникают закономерно и должны выявлять поворот формы, а не превращаться в случайный узор. Мазок в таких участках целесообразно направлять по движению складки и по объёму формы, сохраняя связь между светом, полутонem, тенью и рефлексом. Если на ткани присутствует орнамент, его также нужно подчинять общей тональной системе: на освещенных участках он может читаться активнее, в полутени и рефлексе становится менее насыщенным, а в тени обобщается, сохраняя целостность живописного этюда.

Представленный на рисунке 2³² длительный этюд одетой фигуры человека показывает решение комплекса взаимосвязанных учебно-творческих задач. В работе достигнута композиционная целостность постановки: фигура скомпонована в вертикальный формат не изолированно, а в связи с предметной средой, музыкальными инструментами, драпировками и плоскостью пола, что соответствует методике длительного этюда, требующей изначально строить изображение фигуры натурщика вместе с окружающим пространством и предметами интерьера.

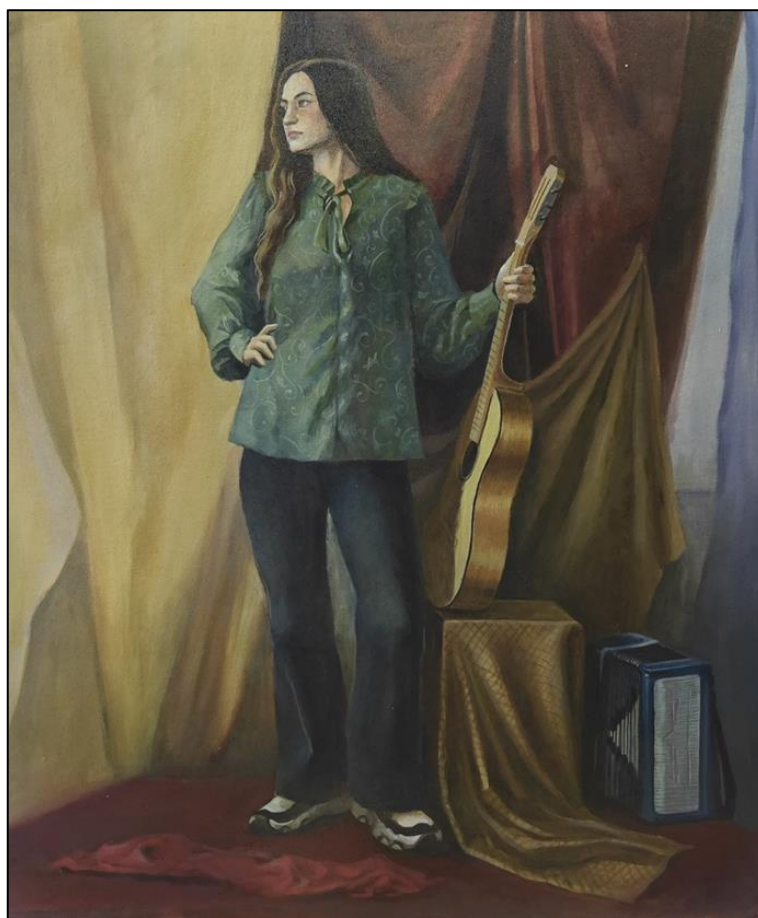

Рис. 2. Перевозчикова С., студент 5 курса специалитета.
Академический этюд фигуры натурщицы в интерьере

³² Рис. 2, 3. Фото из архива кафедры рисунка и живописи Российского университета традиционных художественных промыслов.

Одновременно решены задачи конструктивно-пластического построения: убедительно переданы пропорции фигуры, её опорность, направление движения, соотношение плечевого и тазового поясов, а также анатомическая основа формы под одеждой, что особенно существенно при изображении одетой модели, где пластика должна соответствовать внутреннему строению тела. В этюде определена «большая форма»: детали подчинены целому, фигура написана крупными цветовыми и тональными отношениями, без дробления на случайные подробности, что отвечает академическому требованию сохранения целостности изображения и единства формы.

Существенным результатом является и решение живописных задач: выстроен общий колорит постановки, определены отношения света и тени, выявлена пространственная среда, различимы фактурные особенности ткани, дерева и полированных поверхностей предметов, а сама постановка воспринимается как единая цветопластическая система. За счет этого длительный этюд выступает не только как средство освоения живописного изображения фигуры человека с натуры, но и как средство формирования художественного видения, композиционного мышления, навыка видеть целое через детали и профессиональной готовности будущего художника лаковой миниатюрной живописи к передаче формы, пространства, материальности и образной характеристики человека в дальнейшей творческой работе.

Педагогическая практика показывает, что типичные ошибки студентов при выполнении живописного этюда фигуры человека носят не случайный, а закономерный характер и связаны прежде всего с нарушением логики движения от общего к частному. Наиболее устойчиво проявляется преждевременная детализация, когда обучающийся начинает работать с отдельными частями лица, пальцами, складками одежды или локальными участками формы до того, как найдены общий объем, светотень и основные отношения изображения.

В методическом отношении такая ошибка означает утрату «большой формы», разрушение целостности силуэта и ослабление композиционной собранности. Для будущего художника лаковой миниатюрной живописи это особенно существенно, поскольку малый формат изображения усиливает зрительную значимость каждой детали и не позволяет компенсировать дробность последующей стилизацией. На это прямо указывают методические положения о длительном этюде, где подчеркивается, что деталь не должна появляться раньше, чем выстроена «большая форма» и найдены отношения, а работа над частностями до общего решения рассматривается как методически ошибочная [3, с. 113].

Процесс формирования художественного видения при выполнении длительного этюда фигуры человека имеет поэтапный характер.

На первом этапе студент учится воспринимать фигуру человека не как совокупность частных деталей, а как целостную объемно-пространственную форму, подчиненную конструктивной логике, движению, анатомическому строению.

На втором этапе происходит практическое закрепление художественного видения через выполнение живописных этюдов, в которых отрабатывается умение идти от общего к частному, сохранять «большую форму», сопоставлять части и целое, выявлять характер натуры через цветотональные отношения, световоздушную среду и пластическую выразительность.

Краткосрочный этюд характеризуется чёткой временной рамкой – от четырёх до шести часов. Его задача – определить основные цветовые и тональные акценты, которые затем следует сохранить в длительной работе. Это важно, поскольку на большом холсте поддерживать гармонию цветотональных отношений сложнее. В этом контексте становится очевидной значимая педагогическая установка: краткосрочный этюд не рассматривается как облегчённая версия длительного, а наоборот, требует лаконичности, обобщённого подхода к изображаемой форме, т. к. должен отразить самое важное в персонаже за минимальное время и с использованием ограниченного набора средств.

Студент совершенствует умение оперативно анализировать информацию: учится мгновенно выделять конструктивную основу позы, её ключевой силуэт, главный тональный контраст и ведущий цветовой строй, а затем подчинять этому всё остальное.

Одним из вариантов краткосрочного выполнения работы является применение техники «à la prima», к ней целесообразно переходить после того, как студент приобрел опыт длительной работы над натюрмортом и фигурой человека. Техника «à la prima» в живописи подразумевает создание произведения без предварительного эскиза и многослойного нанесения красок.

Такой этюд выполняется за один-два сеанса, без предварительного подмалевка, поэтому требует точного первоначального определения рисунка, основных цветотональных отношений, характера освещения и общего колористического строя. В работе, выполненной в технике «à la prima», исправления должны быть сведены к минимуму: цвет берется сразу в нужной силе, мазок подчиняется форме, а детали вводятся только после того, как найдены «большая форма», силуэт и основные отношения.

Трудность выполнения этого задания заключается в том, что цветовые отношения предлагается брать сразу, начинать работу с теней и фона, затем следует прописывать свет, постепенно переходя к деталям так, чтобы сохранить общий объём и не потерять «большую форму».

Работая в технике «à la prima» нужно учитывать технологию её выполнения: поспешное смешение множества цветов на палитре приводит к вялой и загрязнённой живописи и вынуждает переписывать, поэтому требуется целостное видение цветовой среды и строгая организация палитры. Следовательно, применение этой техники в подготовке будущих художников традиционного прикладного искусства может осуществляться не по линии «быстрее», а по линии «чище» – чище в выборе отношений, в организации мазка, в технологической дисциплине.

На рисунке 3 представлен краткосрочный этюд одетой фигуры человека. Постановка построена на ясном силуэтном решении: фигура модели дана в естественной опоре на стул, поза читается, ось корпуса и характер распределения веса хорошо различимы, тогда как фон и окружение намеренно обобщены. Именно такая лаконичность соответствует задаче кратковременного этюда, в котором требуется показать не все подробности, а самое существенное в натуре: «большую форму», общее движение, основные тональные и цветовые отношения, целостность силуэта и пространственное положение фигуры [4, с. 5].

Рис. 3. Д. Смирнова, студент 5 курса специалитета.
Краткосрочный этюд одетой фигуры человека

В этом этюде решены прежде всего учебно-профессиональные задачи, связанные с формированием художественного видения:

- точно определены пропорции фигуры и ее связь с предметной средой: стул не является случайной деталью, а служит опорой, подчеркивая вертикаль фигуры и характер позы;
- убедительно переданы движение фигуры человека и пластический строй постановки: корпус, наклон головы, положение рук и ног подчинены единому ритму;

- работа ведется крупными отношениями, без дробления формы избыточной детализацией лица, кистей и складок одежды, что принципиально важно для этюда фигуры и прямо соотносится с требованием сохранять «большую форму» и не разрушать целое мелочами;

- решена задача тонально-пространственной организации изображения: фигура отделена от фона мягко, без жесткого контура, за счет различий светлых и темных масс, а не за счет линейной обводки;

- определен характер цветовых отношений: ограниченная, сдержанная гамма помогает сосредоточиться не на декоративном эффекте, а на лепке формы и состоянии освещения, что для краткосрочного этюда методически оправданно.

Для исследования этот пример особенно показателен потому, что краткосрочный этюд здесь выступает не как вспомогательное упражнение, а как средство формирования базовых профессиональных качеств будущего художника лаковой миниатюрной живописи:

- наблюдательности;
- способности быстро анализировать натуру;
- умения выделять конструктивно и пластически главное;
- навыка видеть фигуру целостно и переводить натурное впечатление в обобщенный, но убедительный художественный образ.

Именно такая работа подготавливает переход от академического анализа натуры к ее дальнейшей интерпретации в малоформатной и стилистически организованной композиции, где особенно ценятся точность силуэта, ясность движения, тонкая нюансировка света и уверенное владение отношениями формы, цвета и пространства.

Отдельно стоит подчеркнуть важный аспект: краткосрочные этюды рекомендуются как основной инструмент сбора натурального материала к выпускной квалификационной работе и как способ расширить диапазон типов и возрастов моделей, включая детскую фигуру, которая в рамках аудиторных занятий специально может не изучаться.

Методика включает формирование навыков изображения фигуры не только через «правильные постановки», но и через регулярные самостоятельные упражнения в различных условиях, где нет гарантии идеального освещения и удобной позы. Для традиционного прикладного искусства это важно, поскольку композиции нередко возникают из наблюдений за повседневной жизнью. Выполнение множества этюдов позволяет накопить и систематизировать пластические и колористические решения, которые могут быть использованы в малоформатном рисунке, где персонажи должны быть узнаваемыми, пластичными и технологически выполнимыми.

Вывод можно сформулировать так: в процессе выполнения длительного этюда фигуры человека студент изучает метод построения живописного изображения с соблюдением технологических этапов, тогда как результатом выполнения краткосрочного этюда является лаконичный отбор средств передачи цветовых и тональных отношений.

В этом контексте понятия «длительный» и «краткосрочный» перестают быть взаимоисключающими и становятся двумя аспектами оценки одного профессионального навыка: способности воспринимать объект как систему взаимосвязанных объёмов в пространстве и воплощать это в живописи.

Проведенный анализ позволил установить, что живописный этюд фигуры человека в системе подготовки будущего художника лаковой миниатюрной живописи выполняет не вспомогательную, а профильную формирующую функцию. Его значение определяется тем, что работа над фигурой требует одновременного решения конструктивных, пространственных, цветотональных и композиционных задач, причем в условиях, когда любая случайная дробность, неточность пропорций или утрата цельности формы непосредственно препятствуют последующему профессиональному переводу натуры в художественные образы лаковой миниатюры. Для художника-миниатюриста это особенно существенно, поскольку малый формат делает ошибки силуэта, масштаба и ритмической организации формы предельно заметными [7, с. 18-21].

Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать его результаты при разработке заданий по академической живописи для студентов, обучающихся лаковой миниатюрной живописи. В работе уточнены задачи длительного и краткосрочного этюда фигуры человека, а также обозначены критерии их оценки: конструктивная точность, силуэтная ясность, цельность «большой формы», цветотональная согласованность, мера обобщения и пригодность этюда для последующего перевода натурального наблюдения в малоформатную декоративную композицию.

В процессе выполнения живописных этюдов у будущих художников лаковой миниатюрной живописи формируются следующие профессиональные навыки: целостное наблюдение и аналитическое изучение натуры; выявление конструкции, пропорций и пластического строя фигуры; определение цветотональных отношений; передача зависимости формы от освещения и пространственной среды; построение «большой формы»; передача объема, движения и опоры фигуры; композиционная организация изображения в формате; передача общего колорита; поэтапное ведение живописной работы; выполнение подмалевка, моделировки, лессировок и завершающих прописок; передача светотени, фактуры и материальных качеств формы; перевод натурального наблюдения в художественно-образное и стилистически осмысленное решение, соотносимое со спецификой лаковой миниатюрной живописи.

В исследовании было уточнено содержание ключевых понятий, определяющих теоретическую основу статьи. Живописный этюд фигуры человека рассматривается как учебное задание, направленное не только на изображение натуры, но и на формирование профессионального художественного видения формы, необходимого для ее дальнейшего декоративного обобщения, стилизации и перевода в малоформатный художественный образ лаковой миниатюры.

Решение первой задачи позволило установить, что научно-методические источники по профильному высшему образованию, академической живописи фигуры человека и подготовке художников лаковой миниатюрной живописи образуют общую теоретическую основу исследования, однако не раскрывают в достаточной степени специальную педагогическую функцию этюда фигуры человека применительно к задачам миниатюрной живописи.

Вторая задача решена через уточнение понятий «живописный этюд фигуры человека» и «художественное видение» применительно к профессиональной подготовке будущего художника лаковой миниатюры. Живописный этюд фигуры человека выступает как форма учебной работы, в которой одновременно решаются задачи композиционного размещения фигуры, конструктивно-анатомического анализа, передачи пропорций, движения, объема, пространства, света, цвета и общего состояния постановки. В профильной подготовке миниатюриста это задание приобретает дополнительный смысл: оно формирует не только академическую грамотность изображения, но и способность видеть в натуре то, что может быть преобразовано в ясную по силуэту, ритму, цвету и пластике художественную форму.

Решение третьей задачи позволило раскрыть педагогический потенциал выполнения длительного и краткосрочного этюдов фигуры человека. Длительный этюд обеспечивает последовательное освоение конструктивно-пластического анализа натуры: студент уточняет пропорции и движение фигуры, выявляет центр тяжести, сохраняет «большую форму», сопоставляет части и целое, выстраивает цветотональные отношения и завершает работу обобщением. Краткосрочный этюд решает иную методическую задачу: он развивает оперативность зрительного восприятия, умение быстро определить характер позы, силуэт, основное движение, ведущий тональный контраст и общий цветовой строй. В совокупности эти два типа этюда формируют у будущего художника лаковой миниатюрной живописи способность не только грамотно изображать фигуру с натуры, но и отбирать в ней главное для последующего декоративного обобщения, стилизации и перевода в малоформатный художественный образ.

Решение четвертой задачи позволило определить профессионально значимые качества и навыки, которые формируются у будущего художника лаковой миниатюрной живописи в процессе выполнения этюдов фигуры человека. Работа с натурой развивает целостное восприятие формы, конструктивно-пластический анализ, точность пропорциональных отношений, понимание движения и опоры фигуры, умение выстраивать крупные цветотональные отношения, подчинять деталь общему строю изображения, сохранять силуэтную выразительность и рассматривать драпировку как элемент, выявляющий пластику тела и композиционный ритм постановки. Эти навыки необходимы для последующего перевода натурального наблюдения в малоформатную композицию лаковой миниатюры, где художественный образ строится на строгом отборе деталей, ясности силуэта, ритмической организованности формы и колористической цельности.

Решение пятой задачи позволило определить методические условия, при которых живописный этюд фигуры человека становится важным компонентом профильной подготовки художника лаковой миниатюрной живописи. Это возможно, если академическое задание соотносится с будущей профессиональной деятельностью миниатюриста и выполняется при соблюдении принципов сохранения «большой формы», целостности силуэта, движения от общего к частному, точности цветотональных и пластических отношений, конструктивной роли подготовительного рисунка, а также сопоставления длительных и краткосрочных этюдов. Существенным условием является и анализ студенческих работ не только по уровню академической грамотности, но и по тому, насколько выявленные в них натурные наблюдения могут быть использованы в декоративном обобщении, стилизации и малоформатной композиции лаковой миниатюры. В такой методической логике этюд фигуры человека выступает средством развития изобразительных умений и одновременно формирует профессиональное мышление художника традиционного прикладного искусства.

Результаты исследования позволяют теоретически и методически обосновать положение о том, что живописный этюд фигуры человека является значимым средством формирования художественного видения и профессиональных навыков будущих художников лаковой миниатюрной живописи. Гипотеза исследования получила подтверждение на концептуальном уровне: эффективность этюда определяется не количеством выполненных академических задач как таковых, а его направленностью на целостное видение формы, работу с цветовыми и тональными отношениями, силуэтную выразительность и способность переводить натурные наблюдения в стилистически организованный малоформатный образ.

Полученные выводы нуждаются в дальнейшей проверке и уточнении на более репрезентативной выборке учебных работ. На данном этапе они опираются на теоретический анализ источников, методическое обобщение педагогической практики и качественный анализ отдельных студенческих этюдов. Дальнейшая работа предполагает расширение исследовательской базы: включение большего количества учебных работ, выполненных в длительном и краткосрочном форматах; уточнение критериев их экспертной оценки; выявление устойчивых ошибок студентов при изображении фигуры человека; прослеживание процесса формирования профессиональных навыков на разных этапах обучения.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой диагностической карты оценки живописного этюда фигуры человека в подготовке художника лаковой миниатюрной живописи. Такая карта должна позволить соотнести качество выполнения натурального этюда с последующей способностью студента использовать этот материал в малоформатной композиции: сохранять силуэтную выразительность, обобщать форму, отбирать существенные детали, выстраивать цветотональные отношения и переводить натурное наблюдение в стилистически организованный художественный образ лаковой миниатюры.

Литература

1. Безина И. А. Сохранение художественных традиций как основа в обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи / И. А. Безина. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – № 2 (25). – С. 66-73. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-10-Preservation-of-artistic.pdf (дата обращения: 12.04.2026).
2. 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: 05.04.2026).
3. Серов П. Е. Передача материальности предметов в живописном натюрморте для будущих художников лаковой миниатюрной живописи: проблемы и решения / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 3 (54). – С. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-15.pdf УДК 75.049.6 (дата обращения: 12.04.2026).
4. 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.
5. Серов П. Е. Формирование профессиональных навыков в процессе выполнения малоформатных этюдов в области лаковой миниатюрной живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (46). – С. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (дата обращения: 05.04.2026)
6. 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.
7. Унковский А. А. Живопись фигуры : Работа над этюдами головы и фигуры человека : Портрет : пособие для студентов-заочников художественно-графического факультета педагогических институтов / А. А. Унковский ; главное управление высших и средних педагогических учебных заведений, Московский государственный заочный педагогический институт. – Москва : Просвещение, 1968. – 64 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Bezina I. A. Soxranenie xudozhestvenny`x tradicij kak osnova v obuchenii budushhix xudozchnikov xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / I. A. Bezina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (25). – S. 66-73. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-10-Preservation-of-artistic.pdf (data obrashheniya: 12.04.2026).
2. 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: 05.04.2026).
3. Serov P. E. Peredacha material`nosti predmetov v zhivopisnom natyurmorte dlya budushhix xudozchnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: problemy` i resheniya / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-15.pdf UDK 75.049.6 (data obrashheniya: 12.04.2026).
4. 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.
5. Serov P. E. Formirovanie professional`ny`x navy`kov v processe vy`polneniya maloformatny`x e`tyudov v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (46). – S. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (data obrashheniya: 05.04.2026).
6. 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.
7. Unkovskij A. A. Zhivopis` figury` : Rabota nad e`tyudami golovy` i figury` cheloveka : Portret : posobie dlya studentov-zaochnikov xudozhestvenno-graficheskogo fakul`teta pedagogicheskix institutov / A. A. Unkovskij ; glavnoe upravlenie vy`sshix i srednix pedagogicheskix uchebny`x zavedenij, Moskovskij gosudarstvenny`j zaochny`j pedagogicheskij institut. – Moskva : Prosveshhenie, 1968. – 64 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Serov P.E., candidate of pedagogical sciences, member of the Union of artists of Russia, associate professor of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A.; e-mail: serov_p@mail.ru

A pictorial etude of the human figure as a means of developing artistic vision and professional skills for future artists of lacquer miniature painting

Abstract. The article presents a theoretical and methodological analysis of the execution of an etude of the human figure in the system of painting training for future lacquer miniature painters. The scientific problem is viewed as a contradiction between the requirement of academic completeness in depicting a figure and the requirement of decorative and silhouetted generalization inherent in miniature painting. The article explores the pedagogical possibilities of long-term and short-term studies, the role of preparatory drawing, color and tonal relationships, constructive analysis of drapery, and the use of the “large form” principle. The article describes the mechanism of translating a natural observation into a small-format decorative image as a sequence of methodically mastered operations. The study is of a theoretical and methodological nature and the review of educational works serves as an illustrative demonstration. The article concludes that the study of a human figure should be considered as a specialized and system-forming component for the training of a future artist of lacquer miniature painting.

Keywords: lacquer miniature painting, pictorial etude, human figure, professional skills, academic painting, traditional art crafts, specialized higher education, small-format image.

The professional training of an artist in the field of traditional applied arts cannot be based on a universal model that is the same for all types of this art. As V.F. Maksimovich writes: “Each type of traditional art crafts originated in a specific regional-historical center and requires the training of an artist with higher specialized education precisely in this type of art” [2, p. 10-12]. From this, it follows that the content of professional education should not be correlated with abstract artistic preparation in general, but rather with the specifics of a particular artistic direction – its imagery system, regional-historical, artistic and technological features of each unique type of traditional art crafts.

This fully applies to lacquer miniature painting. I.A. Bezina, examining the training of future artists in Kholuy lacquer miniature painting, emphasizes that tradition in this type of art is not reduced to preserving external techniques; it includes the continuity of a school, technological methods of painting and teaching methodology. For the present research, the elements highlighted by the author – line, patch and silhouette – as the main means of decorative transformation of form are especially significant [1, p. 66-72]. V.F. Maksimovich substantiates the profile-based nature of professional education in the field of traditional art crafts and points

out that each type of craft requires the training of an artist taking into account its regional-historical, artistic and technological specificity [2].

In the author's previously published textbooks and manuals on academic painting, attention is given to conveying materiality in a still life study and executing small-format etudes. The author also emphasizes the need to develop not only general artistic literacy but also skills such as analysis of nature, working with color-tonal relationships, step-by-step execution of a painting assignment, rendering texture and selecting the essential features of form for future miniaturists [3, p. 101–117; 4; 5].

In contrast to the author's earlier works, which examined individual technological and compositional aspects of small-scale studies, this article proposes, for the first time, a methodological model for aligning the academic study of the human figure with the decorative-silhouette logic of miniature painting, and describes the operational mechanism of such alignment. Yu.I. Ukolova, revealing the specifics of Mstyora lacquer miniature painting, highlights the importance of a specific art school and its stylistic features for the professional training of a miniature artist [6]. A.A. Unkovsky considers the painting of the human figure as a part of academic preparation where a student masters the depiction of living form through preparatory drawing, maintaining the "large form", working with color-tonal relationships and conveying movement, plasticity and the spatial position of the subject. For this research, the author's propositions are especially significant regarding: the inadmissibility of premature detailing; the necessity of painting by means of relationships; the connection between the external form of a clothed figure and its internal anatomical structure [7].

The methodological principles presented in the aforementioned studies allow for the interpretation of a painted study of the human figure not as a task of direct copying from nature, but as a means of developing professional vision. Through this, a future artist of lacquer miniature painting masters techniques of silhouette generalization, decorative transformation and the translation of a natural observation into a small-format artistic image that is consistent with the tradition of a specific school of lacquer miniature painting.

In the structure of specialized training for a miniaturist, academic painting acquires particular significance. However, its function is not limited to the development of general artistic literacy. Painting practice must foster qualities that are essential for professional work in the field of lacquer miniature painting: the ability to see form holistically, to maintain a measure of generalization in the details of depicted objects and to construct an image through color and tonal relationships. These tasks are most concentratedly realized in a painted study of the human figure, as working on it requires a student to achieve constructive precision, a developed sense of three-dimensional and spatial perception, and attention to movement, plasticity, and the internal logic of form [3, p. 1].

Educational and methodological literature asserts that the human figure is the most complex and meaningful object in the visual arts and therefore, work on its depiction holds a central place in an artist's training [7]. For a future miniature painter, methodological principles such as the priority of preparatory drawing, the

necessity of preserving the “large form”, as well as the compositional organization of the setup and the consideration of overall color harmony are especially significant.

A painted study of the human figure is defined as a specially organized educational assignment aimed at the holistic pictorial and plastic depiction of the human figure under specific setup conditions. It involves a sequential solution of tasks including compositional placement, constructive and anatomical analysis of form, the transmission of proportions, movement and volumetric-spatial, color-tonal and light-air relationships by means of painting. In the training system for future artists of lacquer miniature painting, this assignment is not an end in itself but a basic tool for forming a professional vision of nature. This vision is necessary for the subsequent stylization, decorative generalization and translation of a real form into narrative compositions of lacquer miniature painting.

The basis for this definition is the academic interpretation of a study as an assignment in which it is necessary to preserve the “large form”, convey a volumetric-spatial perception of the subject, solve compositional tasks and color relationships. Furthermore, in traditional applied art, the content of training must be correlated with the specifics of a particular art form – in this case, lacquer miniature painting. Additional precision is given by the fact that the training of a lacquer miniature artist is built upon the technological techniques and artistic-stylistic features of this craft, where line, patch, silhouette, stylization and the coloristic organization of form are especially significant.

An analysis of scientific and methodological works reveals that the literature either covers the general issues of specialized education in the field of traditional art crafts in detail or focuses on specific questions of training artists in lacquer miniature painting, particularly those related to preserving tradition and rendering materiality in a still life study [4, p. 1-2]. The potential of a painted figure study as a means of developing the artistic vision and professional skills of future lacquer miniature painters has not been sufficiently explored. The connection between the general academic logic of figure painting and the task of translating a real-life observation into artistic images, as reflected in the narrative compositions of lacquer miniatures, is lost. This determines the relevance of the present research (Fig. 1³³).

The scientific problem of the research lies in the fact that the methodological potential of a painted figure study in the training of future artists of Kholuy, Palekh and Mstyora lacquer miniature painting has not been sufficiently explored. Within the academic tradition, a figure study is justified as a means of mastering construction, proportions, volume, movement and color-tonal relationships. However, its significance for the development of a miniature painter’s professional vision requires clarification. There is a need to develop a methodological foundation that allows for the consideration of a figure study not as a general academic exercise, but as a means of preparing for silhouette generalization, decorative transformation and the translation of a natural form into the small-format narrative compositions of lacquer miniature works. The object of the research is the professional training of future lacquer miniature painters within the system of specialized art education. The

³³ Fig. 1. Generated by the ChatGPT neural network.

subject of the research is the painted figure study as a tool for developing artistic vision and professionally significant skills for future miniaturists.

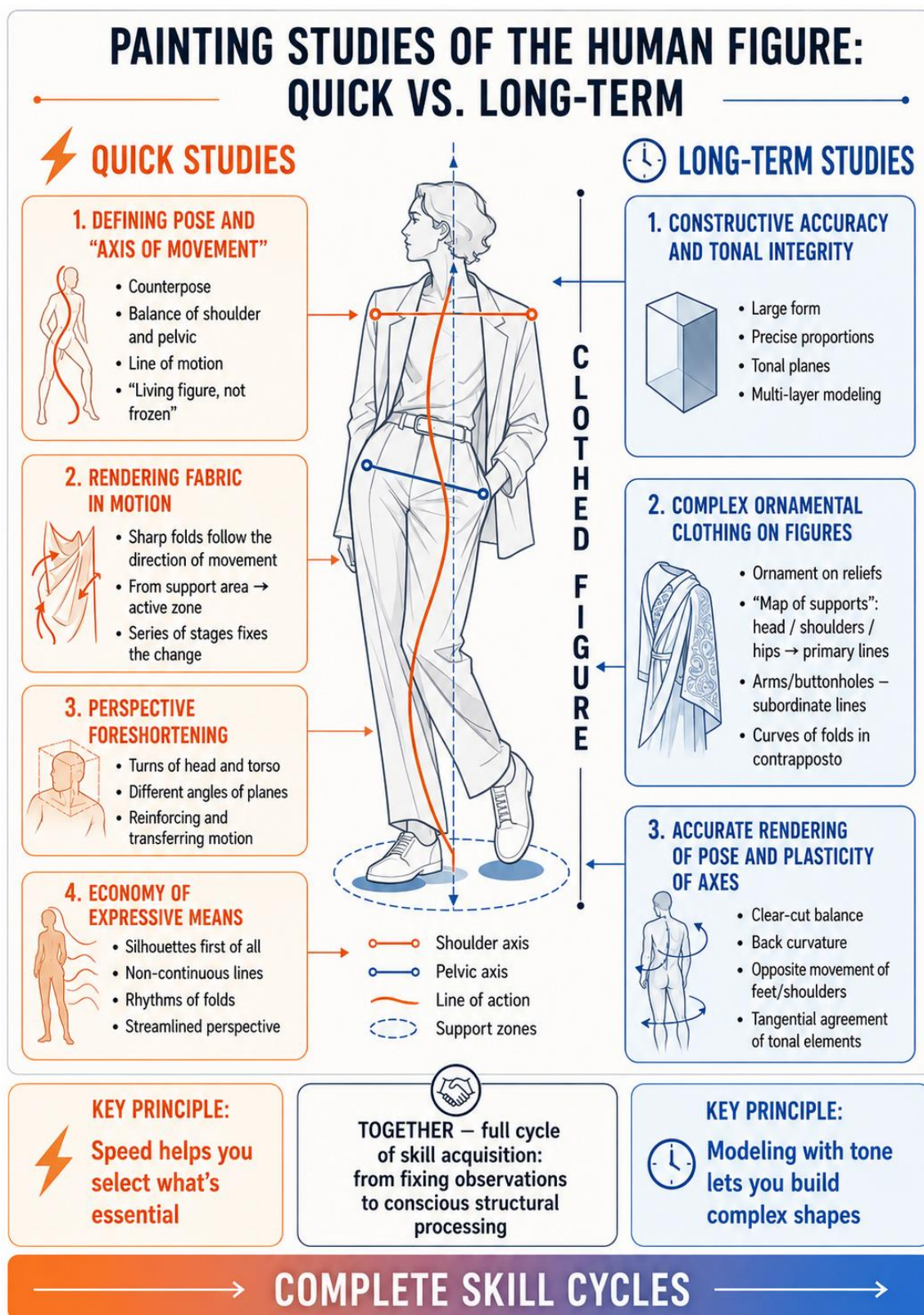

Fig. 1. The distinction between the educational tasks of a long-term and a short-term etude

The methodological basis of the study consisted of provisions on the profile-specific nature of higher education in traditional art crafts, according to which the

content of training should correspond to the specifics of a particular art form. It also drew on methodological approaches to academic painting of the human figure as a means of professional mastery of anatomy, plastique, movement and color-tonal relations of the subject matter [2, p. 10-12].

The study employed methods of theoretical analysis and synthesis of scholarly, pedagogical, and instructional literature on issues of profile-specific education in traditional art crafts, academic painting of the human figure, and training of lacquer miniature painters. An analysis of the concepts of “pictorial etude of the human figure”, “artistic vision”, “professional skills”, “large form” and “small-format representation” was carried out.

The empirical basis of the study was a qualitative analysis of students’ painted studies in lacquer miniature painting. The analysis was conducted using the following criteria: compositional arrangement of the figure, accuracy of constructive-plastic construction, preservation of the “large form”, integrity of color-tonal relations, silhouette expressiveness and the feasibility of using observed material in subsequent small-format compositions.

As empirical and analytical procedures, pedagogical observation of the process of completing academic studies and their qualitative analysis were used.

In the context of this study, it is appropriate to understand artistic vision as a professional capability formed in the course of academic training. It enables the future artist to perceive nature in a holistic and analytical way, single out its constructive-plastic foundation, proportional, spatial, color-tonal and expressive-image relationships and translate the results of this perception into a thoughtful painting solution. When applied to the training of future lacquer miniature painters, artistic vision acts not as a general ability to look, but as a professionally determined way of seeing nature through the regularities of form, light, color, materiality and composition, aligned with the specifics of traditional applied art and the challenge of creating a highly artistic piece.

The aim of the study is to provide theoretical-methodological grounding for the pedagogical potential of long-term and short-term painted studies of the human figure in fostering artistic vision and professionally significant skills in future lacquer miniature painters. It also seeks to determine the conditions for transferring natural observation into a small-format decorative-image solution.

First task: to analyze scientific, methodological and pedagogical sources on the issues of higher education in traditional art crafts, academic painting of the human figure, and training of lacquer miniature painters.

Second task: to clarify the meaning of the terms “pictorial etude of the human figure” and “artistic vision” in relation to the professional training of future lacquer miniature painters.

Third task: to reveal the pedagogical potential of long-term and short-term studies of the human figure in shaping holistic perception of form, skills in constructive-plastic analysis, color-tonal thinking, compositional organization of the image and silhouette generalization.

Fourth task: to determine which professional qualities and skills of future lacquer miniature painters are shaped in the process of performing studies of the

human figure and how they relate to the specifics of miniature painting, stylization and decorative-artistic techniques of lacquer miniature.

Fifth task: to substantiate the methodological conditions under which a painted study of the human figure becomes not a general academic exercise, but a component of specialized training for future lacquer miniature painters.

The hypothesis of the study states that a painted study of the human figure will act as an effective means of specialized training for future lacquer miniature painters, provided that its execution is methodically oriented not toward the outward completeness of the academic image as an end in itself, but toward developing the ability to see and build form holistically, preserve the “large form”, subordinate details to the overall structure of the image, think in terms of relationships and translate the results of natural observation into a small-format, silhouette-expressive and stylistically structured solution. Effectiveness is indicated by the correspondence between the quality of the subsequent small-format composition and the preceding natural study: in terms of silhouette clarity, wholeness of the “large form” and chromatic consistency. The hypothesis is deemed unconfirmed if improvement in the quality of studies is not accompanied by improvement in the quality of miniature compositions.

The painting curriculum provides for two types of painted studies of the human figure – long-term and short-term. Short-term and long-term studies complement each other: a short-term study develops rapid visual perception and the ability to fix the rhythm of form, gesture, axes of movement and the direction of folds, while a long-term study ensures a sequential analysis of construction and tonal unity, which are required for transforming the depicted object into decorative-conventional forms of traditional applied art.

The difference between them is not determined by the amount of work completed, but by the student’s mode of thinking and how observation of nature, sequence of actions and identification of the constructive foundation of form are organized. The logic of carrying out assignments is designed so that future artists of traditional applied arts activate acquired skills: from confident construction and understanding of the plasticity of live form to precise coordination of tonal and color relationships and finally, to the ability to generalize and simultaneously retain the characteristic plasticity of nature within the specified format, whether it is a large canvas or a small-format study similar in scale to the tasks of their future creative activity.

In a methodological sense, **a long-term study** is constructed as a “school of sequencing”: the student gets the chance to isolate and consciously go through the stages of work that overlap in a short-term study. In a long-term setup, the work proceeds stage by stage: preliminary drawing, underpainting, modeling of form and final generalization. In a short-term study, it is impossible to distinguish these tasks, so the form must be built immediately with tone and color simultaneously with drawing [3, p. 104-106].

In the process of completing a long-term study, the student learns to manage the workflow, not simply “write longer”: he disciplines observation, develops the skill of comparing relationships and reduces the likelihood of accidental decisions

arising from attempts to correct drawing mistakes with painting techniques already during writing. This is regarded as a direct path to contamination of the paint layer.

The key educational task of a long-term study is to preserve the integrity of form during its gradual elaboration. Working on individual elements is permissible only after identifying the “large form”, the main proportional, tonal and color relationships. One cannot begin work with details: faces, hair, hands or garment folds until the overall volume of the model, the character of lighting and its spatial positioning have been determined. Parts of the form closer to the viewer and more actively illuminated require more specific painting treatment; distant, shadowed and secondary areas should be treated summarily, taking into account the softening effect of the air-light medium.

The preliminary sketch must be accurate and definite, but deliberately non-detailed, so as not to provoke a separate treatment of parts. Forms are outlined in simplified geometric terms and the image is cleared of auxiliary lines, preserving the integrity of the main masses.

A long-term study is based not on the graphic completion of the preliminary sketch, but on a constructive scheme that ensures subsequent painting through a system of color-tonal relationships. In this case, the preliminary sketch performs an organizational function: it establishes proportions, center of gravity, direction of major masses, the character of movement and spatial stability of the figure. With this approach, the student does not correct constructive errors with arbitrary painting techniques, but systematically checks the plastic structure of the form and subordinates further painting development to the overall logic of the image.

In a long-term setup, underpainting is used as the initial determination of color relationships, not as mechanical “underlay”. It is recommended to start the painted study with shaded areas and background, immediately establishing the relationship between light and shade and avoiding leaving the canvas white for too long, as unwritten areas distort the perception of tones already found. There is also a danger of whitewashing and resolving shadows either with the same color as light, only “darker”, or by adding black paint, since light and shade differ in color characteristics. The ability to see the background and the model as a single painting environment forms the accuracy of color-tonal thinking and prevents conventional painting with “flesh colors”. The image of the human head and figure should be built not according to a predetermined color scheme, but through observing specific relationships of light, shade, halftone, reflection and surrounding space. Such an understanding of relationships prepares the student for subsequent decorative generalization of form without losing its painting credibility.

The meaning of a long-term study of the human figure in the context of training future artists of traditional applied art becomes especially evident when the setting depicts an interior, props and a narrative connection. You cannot draw the figure first and then “attach” the objects; the floor perspective, table and the overall organization of space must be resolved simultaneously with placing the figure. Otherwise, spatial believability collapses and the background starts to “stick” to the model.

For miniature painting, this is not an abstract painting technique, but the basis

of design thinking. The object environment in traditional applied art is always significant and the figure in a composition is often in a plastic interrelation with accessories, ornamental draperies, rhythms of folds and the direction of light.

This is especially apparent in figures in contrapposto (when the weight is supported by one leg). In such poses, the folds of cloth may initially fall vertically and then change direction toward the free leg, creating radial streaks from a new point of support, such as the knee or hip. These directions cannot be interpreted arbitrarily: they show tension in the fabric, rotation of the form and the character of the figure's movement. In painting, this defines not only the drawing of folds, but also the order of tonal development: on prominent areas, the edge of the fold may be more distinct, in half-tones it softens and in shadowed and remote zones it submits to the overall tone and should not disrupt the integrity of the form.

When depicting sleeves and pants, it is important to consider that the fabric wraps cylindrical volumes of the arm or leg. Therefore, spiral folds arise naturally and should reveal the rotation of the form, rather than turning into a random pattern. In such areas, it is advisable to apply strokes in the direction of the folds and the volume of the form, maintaining the connection between light, halftones, shadow and reflections. If there is an ornament on the fabric, it should also be subordinated to the overall tonal system: in the light, it can be more pronounced; in halftones and reflections, it loses intensity; and in the shadow, it is generalized enough so as not to disrupt the integrity of the painted study.

The long-term study of a clothed human figure shown in Figure 2³⁴ solves a complex of interconnected educational and creative tasks. The work achieves compositional coherence: the figure is composed in a vertical format not in isolation, but in conjunction with the object environment, musical instruments, draperies and the plane of the floor. This corresponds to the methodology of a long-term study, which requires constructing the image of the model together with the surrounding space and interior objects right from the start.

Simultaneously, the tasks of constructive-plastic construction have been solved: the proportions of the figure, its stability, direction of movement, the ratio of the shoulder and pelvic girdles and the anatomical foundation of the form beneath the clothing are convincingly rendered. This is especially critical when portraying a clothed model, where the plasticity must correspond to the inner structure of the body. The "large form" is clearly defined in the study: details are subordinated to the whole and the figure is written with large color and tonal relationships, without breaking down into random details. This meets the academic requirement of preserving the integrity of the image and the unity of form.

Another significant outcome is the resolution of painting tasks: the overall color scheme of the setup is established, the relationships of light and shadow are defined, the spatial environment is revealed and the textural properties of fabrics, wood and polished surfaces of objects are discernible. The setup is perceived as a single color-and-plastic system. Because of this, the long-term study serves not only

³⁴ Figs. 2, 3. Photo from the archive of the department of drawing and painting at the Russian university of traditional art crafts.

as a means of mastering the painted depiction of the human figure from life, but also as a means of developing artistic vision, compositional thinking, the ability to see the whole through details and the professional readiness of future lacquer miniature painters to convey form, space, materiality and the expressive characterization of a person in their future creative work.

Fig. 2. S. Perevozchikova, 5th year specialist's degree student.
Academic study of a female model in an interior

Pedagogical practice shows that typical mistakes students make when working on a painted study of the human figure are not random, but systematic. They are primarily due to violating the logic of moving from the general to the specific. Premature detailing manifests itself most persistently. The student starts working on isolated parts – facial features, fingers, garment fold, or localized areas of the form – before finding the overall volume, chiaroscuro and fundamental relationships of the image.

Such a mistake means losing the “large form”, destroying the integrity of the silhouette and weakening the compositional coherence. For future lacquer miniature painters, this is especially critical, because the small format amplifies the visual significance of every detail and does not allow compensating for fragmentation through subsequent stylization. This is explicitly pointed out in methodological provisions on long-term studies, which emphasize that details should not appear

before the “large form” and relationships are established and working on details before addressing the general solution is considered methodically incorrect [3, p. 113].

The process of forming artistic vision when working on a long-term study of the human figure is staged.

Stage 1: The student learns to perceive the human figure not as a collection of isolated details, but as a coherent volumetric-spatial form governed by constructive logic, movement and anatomical structure.

Stage 2: Practical reinforcement of artistic vision occurs through completing painted studies, where the student practices moving from the general to the specific, preserving the “large form”, correlating parts and the whole, and revealing the character of the subject through color and tonal relationships, aerial perspective and plastic expressiveness.

A short-term study is characterized by a clear time frame – from four to six hours. Its purpose is to establish the main color and tonal accents, which should then be maintained in a long-term work. This is important, because it is harder to sustain harmony of color-tonal relationships on a large canvas. In this context, a significant pedagogical principle becomes apparent: a short-term study is not viewed as an easier version of a long-term study. On the contrary, it requires brevity and a generalized approach to the depicted form, as it must reflect the most important aspects of the character in minimal time and with a limited set of means.

The student improves the ability to quickly analyze information: they learn to instantly identify the constructive foundation of the pose, its key silhouette, the main tonal contrast and the leading color scheme and then subordinate everything else to these elements.

One option for completing a short-term study is the “à la prima” technique, which students should move to after acquiring experience with long-term work on still lifes and human figures. The “à la prima” technique in painting involves creating a work without a preliminary sketch and multilayered application of paints.

Such a study is executed in one or two sittings, without preliminary underpainting and therefore requires a precise initial definition of the drawing, the main color-and-tone relationships, the character of the illumination and the overall coloristic structure. In a work performed à la prima, corrections should be kept to a minimum: the color is taken at once at the required intensity, the brushstroke conforms to the form and details are introduced only after the “large form”, silhouette and main relationships have been established.

The difficulty of this task lies in the fact that color relationships must be taken immediately, starting the work with shadows and background, followed by painting the light, gradually moving to details so as to preserve the overall volume and not lose the “large form”.

When working à la prima, one must consider the technology of its execution: hasty mixing of a multitude of colors on the palette leads to dull and muddy painting and necessitates repainting. Therefore, a holistic vision of the color environment and strict organization of the palette are required. Consequently, the application of this technique in the training of future artists of traditional applied arts should be pursued

not along the line of “faster”, but along the line of “cleaner” – cleaner in choosing relationships, in organizing brushstrokes and in technological discipline.

Figure 3 presents a short-term study of a clothed human figure. The setup is built on a clear silhouette solution: the model's figure is given natural support on a chair, the pose is readable, the axis of the torso and the character of weight distribution are clearly distinguishable, whereas the background and surroundings are intentionally generalized. It is precisely such laconicism that corresponds to the task of a short-term study, in which it is required to show not all the details, but the most essential aspects of nature: the “large form”, general movement, main tonal and color relationships, the integrity of the silhouette and the spatial position of the figure [4, p. 5].

Fig. 3. D. Smirnova, 5th year specialist's degree student.
A short-term etude of a clothed human figure

In this study, the primary educational and professional tasks related to the formation of artistic vision have been solved:

- The proportions of the figure and its connection with the object environment are precisely defined: the chair is not a random detail, but serves as a support, emphasizing the verticality of the figure and the character of the pose;

- The movement of the human figure and the plastic structure of the setup are convincingly conveyed: the torso, the tilt of the head and the position of the hands and feet are subordinated to a single rhythm;

- The work is conducted with large relationships, without breaking down the form with excessive detailing of the face, hands, or folds of clothing, which is fundamentally important for a figure study and directly correlates with the requirement to preserve the “large form” and not to destroy the whole with trifles;

- The task of tonal-spatial organization of the image is solved: the figure is separated from the background softly, without a hard contour, through differences in light and dark masses rather than through a linear outline;

The character of color relationships is defined: a limited, restrained palette helps to focus not on a decorative effect, but on modeling the form and the state of illumination, which is methodologically justified for a short-term study.

This example is particularly illustrative for the research because here the short-term study acts not as a subsidiary exercise, but as a means of forming the basic professional qualities of a future artist of lacquer miniature painting:

- observation;
- the ability to quickly analyze nature;
- the skill to identify the main constructive and plastic elements;
- the ability to see the figure holistically and translate a naturalistic impression into a generalized, yet convincing, artistic image.

It is precisely this kind of work that prepares the transition from academic analysis of nature to its further interpretation in a small-format, stylistically organized composition, where precision of silhouette, clarity of movement, subtle nuancing of light and confident mastery of the relationships between form, color, and space are especially valued.

It is also worth emphasizing a separate, important aspect: short-term studies are recommended as the primary tool for gathering life-drawing material for the final qualification work and as a way to expand the range of model types and ages, including the child’s figure, which may not be studied specifically within the framework of classroom sessions.

The methodology includes the formation of skills in depicting the figure not only through “correct setups”, but also through regular independent exercises in various conditions where there is no guarantee of ideal lighting and a convenient pose. This is important for traditional applied arts, since compositions often arise from observations of everyday life. Completing numerous studies allows one to accumulate and systematize plastic and coloristic solutions that can be used in small-format drawing, where characters must be recognizable, plastic and technologically feasible.

The conclusion can be formulated as follows: in the process of completing a long-term study of the human figure, the student learns the method of constructing a painted image while observing technological stages, whereas the result of a short-term study is a laconic selection of means for conveying color and tone relationships.

In this context, the concepts of “long-term” and “short-term” cease to be mutually exclusive and become two aspects of evaluating a single professional skill:

the ability to perceive an object as a system of interconnected volumes in space and to embody this in painting.

The conducted analysis has established that the painted study of the human figure in the training system of a future lacquer miniature painter performs not an auxiliary, but a core, formative function. Its significance is determined by the fact that working on the figure requires the simultaneous solution of constructive, spatial, color-and-tone and compositional tasks, under conditions where any accidental fragmentation, inaccuracy of proportions, or loss of form integrity directly impede the subsequent professional translation of nature into the artistic images of lacquer miniature. This is especially significant for a miniature painter, since the small format makes errors in silhouette, scale, and rhythmic organization of form extremely noticeable [7, p. 18-21].

The practical significance of the research lies in the possibility of using its results when developing assignments in academic painting for students studying lacquer miniature painting. The work clarifies the tasks of both long-term and short-term studies of the human figure, and also outlines the criteria for their evaluation: constructive accuracy, silhouette clarity, integrity of the “large form”, color and tone agreement, degree of generalization and the suitability of the study for the subsequent translation of life observation into a small-format decorative composition.

In the process of executing painted studies, future artists of lacquer miniature painting develop the following professional skills: holistic observation and analytical study of nature; identification of the construction, proportions and plastic structure of the figure; determination of color and tone relationships; conveying the dependence of form on lighting and the spatial environment; building the “big form”; rendering volume, movement and the figure’s support; compositional organization of the image within the format; conveying the overall color scheme; step by step execution of a painting; performing an underpainting, modeling, glazes and final touches; rendering light and shade, texture and the material qualities of form; and translating a life observation into an artistic and stylistically meaningful solution that correlates with the specifics of lacquer miniature painting.

The research has clarified the content of key concepts that define the theoretical basis of the article. A painted study of the human figure is considered an academic assignment aimed not only at depicting nature but also at forming a professional artistic vision of form, which is necessary for its further decorative generalization, stylization and translation into a small-format artistic image of a lacquer miniature.

The solution to the first task established that scientific and methodological sources on specialized higher education, academic figure painting and the training of lacquer miniature artists form a common theoretical foundation for the research. However, they do not sufficiently reveal the special pedagogical function of the human figure study in relation to the tasks of miniature painting.

The second task was solved by clarifying the concepts of “painted study of the human figure” and “artistic vision” in relation to the professional training of a future lacquer miniature artist. The painted study of the human figure acts as a form

of academic work in which tasks of compositional placement, constructive-anatomical analysis and the conveyance of proportions, movement, volume, space, light, color and the general state of the setup are solved simultaneously. In the specialized training of a miniaturist, this assignment acquires an additional meaning: it forms not only academic literacy in depiction but also the ability to see in nature what can be transformed into an artistic form that is clear in silhouette, rhythm, color and plasticity.

The solution to the third task revealed the pedagogical potential of executing both long-term and short-term studies of the human figure. A long-term study ensures the sequential mastery of constructive and plastic analysis of nature: the student refines the proportions and movement of the figure, identifies the center of gravity, preserves the “large form”, compares the parts to the whole, builds color and tone relationships and concludes the work with a generalization. A short-term study solves a different methodological task: it develops the operational efficiency of visual perception and the ability to quickly determine the character of the pose, silhouette, primary movement, leading tonal contrast and overall color structure. In combination, these two types of studies form in the future artist of lacquer miniature painting the ability not only to competently depict a figure from life, but also to select its main features for subsequent decorative generalization, stylization, and translation into a small-format artistic image.

The solution to the fourth task allowed for the definition of professionally significant qualities and skills that are formed in a future artist of lacquer miniature painting during the process of executing studies of the human figure. Working from nature develops a holistic perception of form, constructive and plastic analysis, accuracy of proportional relationships, understanding of movement and the figure’s support, the ability to build major color and tone relationships, to subordinate details to the general structure of the image, to maintain silhouette expressiveness and to consider drapery as an element that reveals the body’s plasticity and the compositional rhythm of the setup. These skills are necessary for the subsequent translation of life observation into a small-format composition of a lacquer miniature, where an artistic image is built upon a strict selection of details, clarity of silhouette, rhythmic organization of form and coloristic integrity.

The solution to the fifth task allowed for the determination of the methodological conditions under which a painted study of the human figure becomes an important component of the specialized training of a lacquer miniature painter. This is possible if the academic assignment is correlated with the future professional activity of the miniaturist and is executed while adhering to the principles of preserving the “large form”, the integrity of the silhouette, working from the general to the specific, the accuracy of color and tone and plastic relationships, the constructive role of the preparatory drawing, as well as the comparison of long-term and short-term studies. A significant condition is also the analysis of student work not only by the level of academic literacy, but also by how much the life observations identified in them can be used for decorative generalization, stylization and small-format composition in lacquer miniature. Within such a methodological logic, the study of the human figure acts as a means of developing representational skills and

simultaneously forms the professional thinking of an artist of traditional applied arts.

The research results allow for the theoretical and methodological substantiation of the position that a painted study of the human figure is a significant means of forming artistic vision and professional skills for future artists of lacquer miniature painting. The research hypothesis was confirmed at a conceptual level: the effectiveness of a study is determined not by the number of completed academic tasks per se, but by its focus on holistic vision of form, work with color and tone relationships, silhouette expressiveness and the ability to translate life observations into a stylistically organized small-format image.

The obtained conclusions require further verification and refinement on a more representative sample of student works. At this stage, they are based on a theoretical analysis of sources, a methodological generalization of pedagogical practice and a qualitative analysis of individual student studies. Further work involves expanding the research base: including a larger number of studies executed in long-term and short-term formats; refining the criteria for their expert evaluation; identifying students' persistent errors when depicting the human figure; and tracing the process of professional skill formation at different stages of education.

The prospects for further research are connected with the development of a diagnostic assessment map for evaluating a painted study of the human figure in the training of a lacquer miniature artist. Such a map should allow for correlating the quality of the life study with the student's subsequent ability to use this material in a small-format composition: to preserve silhouette expressiveness, to generalize form, to select essential details, to build color and tone relationships and to translate a life observation into a stylistically organized artistic image of a lacquer miniature.

References

1. Bezina I. A. Sozranenie xudozhestvenny`x tradicij kak osnova v obuchenii budushhix xudozhnikov xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / I. A. Bezina. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 2 (25). – S. 66-73. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2018_2/2018-02-10-Preservation-of-artistic.pdf (data obrashheniya: 12.04.2026).

2. 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: 05.04.2026).

3. Serov P. E. Peredacha material`nosti predmetov v zhivopisnom natyurmorte dlya budushhix xudozhnikov lakovoj miniatyurnoj zhivopisi: problemy` i resheniya / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 3 (54). – S. 101-117. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_3/2025_03-15.pdf UDK 75.049.6 (data obrashheniya: 12.04.2026).

4. 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.

5. Serov P. E. Formirovanie professional`ny`x navy`kov v processe vy`polneniya maloformatny`x e`tyudov v oblasti lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (46). – S. 149-164. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-10-17. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-17.pdf (data obrashheniya: 05.04.2026)

6. 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.

7. Unkovskij A. A. Zhivopis` figury` : Rabota nad e`tyudami golovy` i figury` cheloveka : Portret : posobie dlya studentov-zaochnikov xudozhestvenno-graficheskogo fakul`teta pedagogicheskix institutov / A. A. Unkovskij ; glavnoe upravlenie vy`sshix i srednix pedagogicheskix uchebny`x zavedenij, Moskovskij gosudarstvenny`j zaochny`j pedagogicheskij institut. – Moskva : Prosveshhenie, 1968. – 64 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

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., lecturer at 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

Преподавание рисунка фигуры человека при обучении будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи
Teaching human figure drawing in the training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting

Аннотация. В статье рассматривается специфика преподавания рисунка фигуры человека в контексте профессиональной подготовки художников холуйской лаковой миниатюрной живописи на уровне среднего профессионального образования. Исследование фокусируется на разработке эффективной системы обучения, объединяющей фундаментальные основы рисунка с натуры с регионально-историческими особенностями холуйской лаковой миниатюрной живописи. Акцентируется внимание на специфике образовательного процесса, включающей последовательное освоение анатомических закономерностей, принципов построения формы и особенностях декоративного решения образа. Отдельно рассматривается процесс трансформации реалистичного изображения в декоративно-графическое с учётом особенностей рисунка, характерных для холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Научная новизна работы заключается в систематизации педагогического опыта преподавания рисунка фигуры человека с учётом специфики холуйской лаковой миниатюрной живописи. Особое внимание уделяется вопросам формирования у обучающихся навыков работы с натуры, умения выполнять декоративную переработку изображения и освоения техники «прорись», что является основополагающим компонентом профессиональной подготовки будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи.

Ключевые слова: академический рисунок, холуйская лаковая миниатюрная живопись, фигура человека, среднее профессиональное образование, стилизация, орнамент.

Abstract. The article examines the specifics of teaching human figure drawing in the context of professional training for artists of Kholuy lacquer miniature painting at the secondary vocational education level. The research focuses on developing an effective training system that combines the fundamental basics of drawing from life with the regional and historical features of Kholuy lacquer

miniature painting. The focus is on the specifics of the educational process, which includes the sequential mastery of anatomical principles, the principles of form construction and the peculiarities of the decorative interpretation of an image. The process of transforming a realistic image into a decorative-graphic one is considered separately, taking into account the drawing characteristics specific to Kholuy lacquer miniature painting.

The scientific novelty of the work lies in the systematization of pedagogical experience in teaching human figure drawing, taking into account the specifics of Kholuy lacquer miniature painting. Particular attention is given to the formation of students' skills in working from life, the ability to perform a decorative reinterpretation of an image, and the mastery of the "proris'" (tracing) technique, which is a fundamental component of the professional training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting.

Keywords: academic drawing, Kholuy lacquer miniature painting, human figure, secondary vocational education, stylization, ornament.

При обучении рисунку будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи (уровень среднего профессионального образования) особую актуальность приобретает проблема формирования профессиональных знаний, умений и навыков в области рисунка, что обусловлено необходимостью сохранения традиций данного вида искусства. Преподавание рисунка – фундаментальной дисциплины в системе профессиональной подготовки – требует особого подхода к работе с фигурой человека.

Актуальность исследования обусловлена тем, что процесс обучения рисунку в области холуйской лаковой миниатюрной живописи представляет собой сложный комплекс педагогических задач, решение которых требует регионально-исторического подхода к формированию профессиональных навыков. Художественно-стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи, берущие свое начало в иконописных традициях, накладывают особый отпечаток на обучение рисунку, где техническое мастерство неразрывно связано с развитием художественного видения.

Успешное профессиональное становление будущего художника холуйской лаковой миниатюрной живописи невозможно без глубокого понимания анатомического строения тела человека, являющегося фундаментальной основой изобразительной грамоты. Особое значение приобретает способность обучающихся к анатомически правильному построению человеческого тела – базе освоения специфических приёмов холуйской лаковой миниатюрной живописи [8, с. 48].

Взаимосвязь принципов академического рисования с регионально-историческими особенностями холуйской лаковой миниатюрной живописи проявляется в трансформации реалистичного изображения человека в декоративное решение, при этом анатомически верные пропорции и конструктивные особенности остаются основополагающими принципами, определяющими качество художественного произведения.

Навыки рисования постановок с натурщиком формируются поэтапно: от изображения гипсовых моделей к изучению живой натуры, что обеспечивает постепенное усложнение изобразительных задач и способствует освоению обучающимися специфики работы с более сложным изобразительным материалом [7, с. 110].

Перед выполнением длительных рисунков фигуры человека выполняются краткосрочные зарисовки [1, с. 289] (рис. 1-4³⁵). Существенные различия между техникой зарисовок и длительным рисунком проявляются как в количественных, так и в качественных характеристиках изобразительного процесса.

Рис. 1.
М. Качабурова.
Учебное задание по
рисунку «Зарисовка
одетой фигуры
натурщика»

Рис. 2.
М. Качабурова.
Учебное задание по
рисунку «Зарисовка
одетой фигуры
натурщика»

Рис. 3.
М. Качабурова.
Учебное задание
по рисунку
«Зарисовка
одетой фигуры
натурщика»

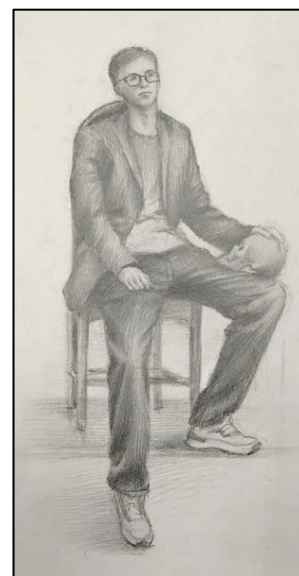

Рис. 4.
М. Качабурова.
Учебное задание по
рисунку «Зарисовка
одетой фигуры
натурщика»

При создании длительного рисунка требуется детальная проработка анатомических особенностей и последовательное построение формы, тогда как в процессе выполнения зарисовок первостепенное значение приобретают развитие глазомера обучающихся и их способность к точному определению пропорций изображаемого объекта. Особая роль отводится умению целостного восприятия натуры, что позволяет выделять существенные характеристики формы и пренебрегать второстепенными деталями.

Данный подход к изобразительной деятельности требует от будущих художников-миниатюристов не только технических навыков, но и развитого художественного мышления, позволяющего быстро анализировать и фиксировать основные черты объекта. При этом сохранение анатомической

³⁵ Рис. 1-11. Фото автора статьи.

корректности изображения остаётся обязательным условием качественного выполнения зарисовок, несмотря на их лаконичный характер и ограниченные временные рамки.

Способность быстро улавливать характерные особенности натуры в сочетании с пониманием анатомического строения изображаемых объектов формирует профессиональное видение обучающихся и служит основой для дальнейшего совершенствования их изобразительных навыков. Учитывая короткие временные рамки выполнения зарисовки, обучающиеся выполняют все линейные конструктивные построения мысленно. Выполнение серии зарисовок начинается с изображения стоящего натурщика (рис. 1-3). Это позволяет наиболее точно проследить пластические и конструктивные взаимосвязи различных частей тела, например, наклон таза и грудной клетки.

Выполнение зарисовок предполагает строгую последовательность действий, начинающуюся с композиционного размещения изображаемого объекта в формате листа посредством нанесения двух горизонтальных линий, определяющих верхнюю и нижнюю границы изображения. Определяются наклон и границы грудной клетки, которые соответствуют наклону опорной ноги. Студент мысленно определяет положение центра тяжести фигуры натурщика и пространственные взаимосвязи между основными конструктивными узлами, к которым относятся голова, плечевой пояс, грудная клетка, таз, коленные суставы и стопы.

Освоение пластической анатомии демонстрирует, что построение изображения натурщика требует от обучающихся детального понимания анатомических закономерностей и конструктивных связей, формирующих пластический образ. В процессе построения изображения обучающиеся осваивают правильное нанесение средней линии торса, проходящей через ключевые анатомические точки. При этом наблюдается закономерность: общий наклон торса направлен в сторону опорной ноги, в то время как наклон плечевого пояса демонстрирует противоположную направленность, создавая гармоничную пластическую композицию.

Также при обучении рисунку уделяется внимание развитию способности обучающихся к последовательному анализу и построению изображения: от определения основных пропорций и пластических направлений к детальной проработке формы. Важно вести рисунок от общего к частному и обратно, что способствует формированию целостного художественного видения. В процессе уточнения пропорций обучающиеся учатся сопоставлять части тела без использования вспомогательных измерений, развивая глазомер и пространственное мышление. Завершающим этапом работы является детальная проработка взаимосвязей между частями тела с последующей моделировкой формы и обобщением.

После зарисовок стоящего натурщика выполняется зарисовка сидящей модели (рис. 4). Особенность задания заключается в том, что, несмотря на меньшую наглядность конструктивных связей в фигуре человека в положении сидя, обучающиеся получают возможность сконцентрироваться на детальной

проработке формы, минуя сложности, связанные с постановкой фигуры натурщика в положении стоя.

В контексте профессиональной подготовки принципиально значимым является формирование понимания необходимости регулярного выполнения зарисовок как в рамках учебного процесса, так и в формате самостоятельной работы. Ежедневное выполнение набросков и зарисовок – ключевой фактор формирования профессионального мастерства и развития художественного видения.

В процессе профессиональной подготовки будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи основополагающее значение приобретает освоение последовательности выполнения декоративно-графического решения изображения фигуры человека, представляющей собой ключевой компонент образовательного процесса в рамках дисциплины «Рисунок».

Основа данного направления работы предполагает последовательную трансформацию рисунка с натуры в декоративно-обобщённое изображение, что способствует формированию у обучающихся комплексного понимания пластической анатомии и принципов стилизации. Специфика выполнения декоративного решения заключается в необходимости переработки исходного натурального материала в более обобщённую форму, где ключевую роль играет умение работать с линейным рисунком.

В ходе выполнения задания осуществляется переход от реалистического решения к линейному рисунку в технике «прорись» с учетом регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи (рис. 5), что позволяет освоить основы декоративной стилизации.

Графическое наполнение работы может варьироваться в зависимости от поставленных учебных задач и включать линейную проработку форм, пятновое заполнение поверхностей, а также комбинированное линейно-пятновое решение.

Рис. 5. М. Качабурова.
Линейный рисунок
в технике «прорись»

Декоративное решение графического изображения человека в технике «прорись» должно работать как цельный силуэт, органично сочетающийся с пластикой и движением модели. При выполнении «прорисей» с натуральных

зарисовок рисующие осваивают методику определения чётких тональных границ, что требует развития навыков точного построения формы и понимания конструктивной основы изображения (рис. 6-9).

Рис. 6. М. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Декоративное решение зарисовки одетой фигуры натурщика»

Рис. 7. М. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Декоративное решение зарисовки одетой фигуры натурщика»

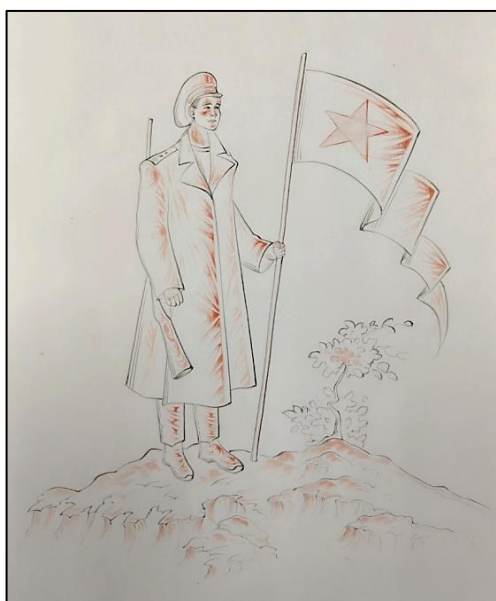

Рис. 8. М. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Декоративное решение зарисовки одетой фигуры натурщика»

Рис. 9. М. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Декоративное решение зарисовки одетой фигуры натурщика»

Обучающиеся демонстрируют ряд типичных недочётов при графической интерпретации пластики человеческого тела. К основным относятся систематические нарушения пропорциональных соотношений анатомических элементов, игнорирование функциональной взаимосвязи

между элементами костюма и опорно-двигательным аппаратом модели [6, с. 129].

Выполнение декоративных решений начинается с создания серии поисковых эскизов, направленных на выявление наиболее выразительного соотношения тонов и определение оптимальных способов заполнения плоскостей.

Работа в заданном формате начинается с обобщённого подготовительного рисунка, который служит основой выполнения линейной «прориси» твёрдым карандашом. Далее обучающиеся, работая кистью, обозначают силуэт, исключительно черной линией различной тональности. В процессе создания «прориси» используются традиционные материалы: акварель, тушь и темперные краски, разведенные на яичной эмульсии. Выполнение «прориси» кистью позволяет достичь тончайшей проработки деталей и создания плавных тональных переходов.

При выборе конкретного типа кисти необходимо учитывать специфику выполняемых работ. Для работы с линиями, требующими особой точности и чёткости, предпочтительно использование колонковых кистей. Их отличительной особенностью является упругий ворс, обеспечивающий более эффективный контроль над проведением линий и позволяющий создавать тонкие, выразительные «прориси». Беличьи кисти незаменимы при заполнении тональных слоёв. Их ворс обладает особыми свойствами, позволяющими равномерно распределять краску по поверхности, что способствует достижению плавных тональных переходов и созданию мягких тональных отношений между пробелами.

Тушь, представляющая собой концентрированный пигментный состав, отличается высокой стойкостью и насыщенностью цвета. При нанесении на поверхность она образует равномерное покрытие, не склонное к растеканию, что особенно ценно при работе над мелкими элементами композиции.

Темперные краски на яичной эмульсии занимают особое место в технике «прорись» благодаря своим уникальным свойствам. Их основа, включающая натуральные компоненты, обеспечивает исключительный контроль над ведением рисунка в рамках малого формата. Яичная эмульсия, выступающая в качестве эффективного связующего вещества, способствует равномерному распределению пигмента и формированию гладкой поверхности, существенно облегчая процесс проведения чётких линий различной тональности. Благодаря особым физико-химическим свойствам данного материала художники-миниатюристы получают возможность создавать выразительные графические элементы с высокой степенью детализации. При нанесении темперных красок на основе яичной эмульсии формируется прочный красочный слой, обладающий эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Это позволяет проводить как тонкие, так и более широкие прозрачные линии, сохраняя при этом их чёткость и выразительность. Эмульсия способствует равномерному распределению красящего вещества, что особенно важно при создании плавных тональных переходов и моделировке формы.

Комбинация этих материалов позволяет достичь характерной для техники «прорись» выразительности и детализации; сочетание туши и темперной краски, даёт возможность создавать как плавные переходы тона, так и чёткие линии, что необходимо для формирования объёмного изображения в рамках малого формата

Последующий этап работы связан с тональным решением изображения, в процессе которого плоскости, передающие свет на вершине формы, заполняются одним, двумя и тремя слоями красной краски. Данный процесс позволяет обучающимся овладеть ключевым приёмом создания объёмности средствами ограниченной цветовой палитры, при этом сохраняя белый тон бумаги тональностью «роскрыши», а послойное нанесение красных слоев – «пробелами».

Существенное значение в формировании профессиональных навыков имеет введение орнаментальных мотивов и, при необходимости, ахроматических тонов, осуществляемое с учётом сложившихся тональных отношений. Этот этап способствует развитию у обучающихся понимания взаимосвязи декоративного и реалистического начал в холуйской лаковой миниатюрной живописи, что является неотъемлемой частью регионально-исторических особенностей данного вида традиционного художественного промысла.

Выполнив зарисовки человека с натуры и их декоративное решение, обучающиеся переходят к выполнению длительных рисунков фигуры человека. Графическое изображение натурщика в народном костюме с натуры является итоговым заданием освоения дисциплины «Рисунок». В отличие от зарисовок, допускающих определённый элемент интуитивного подхода, создание длительного рисунка человека в народном костюме требует более глубокого понимания формы и способности к выделению доминантных элементов наблюдаемого объекта. При выполнении рисунка необходимо учитывать его двойственную пластическую природу, включающую видимую и невидимую формы. Невидимая форма представляет собой обнажённую фигуру человека, являющуюся основой изображаемой конструкции, в то время как видимая форма проявляется через облегающую её одежду. Именно понимание взаимодействия этих форм составляет основу изображения человека.

Типичные ошибки, допускаемые при построении фигуры человека, связаны с поверхностным подходом к изображению, когда обучающиеся ограничиваются механическим копированием видимых складок ткани без понимания конструктивной основы фигуры человека, соотносенной с его анатомией. Обучение строится на последовательном освоении закономерностей построения анатомии человека, анализе строения и расположения складок ткани, исследовании взаимодействия орнамента с объёмной формой и освоении принципов построения фигуры человека.

Перед обучающимися ставится комплекс задач, включающих создание достоверного портретного образа конкретной модели, изображение сложного костюма с учётом его конструктивной основы, передачу пластического

взаимодействия одежды с формой тела, воспроизведение народного орнамента в контексте общей композиции и выявление характерных особенностей костюма и его декоративных элементов.

Выполнение задания предполагает последовательное решение ряда задач: начиная с проведения предварительных эскизов, направленных на решение композиционно-пластических задач, и заканчивая финальной доработкой и завершением работы. Следует уделять внимание предварительному этапу работы, включающему создание набросков отдельных фрагментов постановки. Рекомендуется выполнять зарисовки наиболее выразительных деталей, таких как голова модели, кисти рук, складки одежды, украшенные орнаментом, что способствует более глубокому пониманию конструктивных особенностей изображаемого объекта. Работа может выполняться как простым карандашом, так и мягкими материалами, что позволяет рисуящим выбрать оптимальный для себя технический приём, способствующий раскрытию художественного замысла.

В процессе освоения рисунка важен этап выявления характера и взаимосвязи частей тела человека, следующий за конструктивным построением изображения. Данный этап характеризуется необходимостью насыщения формы деталями и осуществления тональной моделировки, что требует от обучающихся понимания индивидуальных особенностей строения и пропорций человеческого тела. Важным аспектом образовательного процесса выступает обучение будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи приёмам геометризации формы, позволяющим осмыслить объёмно-пространственную структуру тела и корректно передать его перспективные сокращения. При этом целесообразно развивать у обучающихся способность к объёмному мышлению, предполагающему визуализацию как видимых, так и невидимых частей тела человека. После построения формы допускается удаление вспомогательных линий.

В процессе работы над рисунком необходимо соблюдать единую точку зрения, с которой начато изображение, при этом систематически осуществляя обход модели для всестороннего изучения её пластических особенностей. Данный подход способствует более глубокому пониманию конструктивной основы изображаемой модели.

В процессе создания рисунка основополагающее значение приобретает работа с тональными отношениями, выступающими как границы форм и как инструмент построения объёмного изображения. Основная задача заключается в формировании у обучающихся способности к созданию максимальной пространственности и объёмности модели, что возможно исключительно при грамотном использовании тональных отношений в рисунке.

Процесс работы над рисунком не следует искусственно разделять на изолированные этапы, поскольку построение, определение пропорций и тональная моделировка формы неразрывно связаны между собой и требуют постоянного интеллектуального напряжения от исполнителя.

В ходе всего творческого процесса необходимо сохранять целостность восприятия светотеневых отношений и внимательно следить за изменением силы контрастов, которые, как правило, усиливаются вблизи источника освещения и ослабевают по мере удаления от него.

Рис. 10. М. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Женская сидящая фигура в народном костюме»

В рисунке должны строго соблюдаться тональные отношения от самого светлого до самого тёмного в рамках заданной тональной шкалы. Внимания заслуживает и решение фона, который должен способствовать выявлению формы модели, учитывая при этом различные тональные отношения в освещённых и теневых участках.

Финальный этап работы предполагает целостный охват изображения, подчинение второстепенных элементов главным, а деталей – общей форме, что особенно актуально при работе над конструкцией тела человека, костюмом и декоративными элементами [2, с. 6] (рис. 10).

В ходе работы над изображением модели необходимо стремиться к естественности движения, не поддаваясь

механическому копированию поз модели. Важно понимать, что изменение положения формы не влияет на её пластическую сущность. Сбору дополнительного материала способствует выполнение этюдов отдельных частей фигуры человека, зарисовок с анатомических экорше, изучение анатомических атласов и копирование работ выдающихся художников [12].

По мере накопления опыта формируется способность к работе без предварительного построения, с опорой на мысленную конструкцию и основные опорные точки. При этом неизменным остаётся необходимость аналитического подхода к натуре и стремления к точному её отображению.

После завершения работы над натурным рисунком выполняется декоративно-графическое изображение человека в народном костюме [5, с. 185]. Выполнение декоративной переработки длительного рисунка сидящего человека в народном костюме (рис. 11) предполагает условно-образную интерпретацию характера модели, её движения и пластики.

В процессе работы над контурной линией в рисунках холуйской лаковой миниатюрной живописи следует учитывать характер объёма, поскольку ширина и интенсивность линии варьируются в зависимости от движения и

положения относительно источника света. Линия должна способствовать выявлению анатомических особенностей модели, находясь в тесной взаимосвязи с тональной моделировкой. Там, где источник света ближе к контурной линии силуэта фигуры человека, тональная плотность линии выше; где он дальше – линия прозрачнее.

Рис. 11. М. Качабурова. Учебное задание по рисунку «Декоративная переработка женской сидящей фигуры в народном костюме»

При этом трансформация черт лица и пластики рук осуществляется в минимальной степени, что позволяет избежать искажения и карикатурности изображения. Мера условности достигается посредством уплощения формы и усиления выразительности линий.

Анализ линейного рисунка в технике «прорись» позволяет проследить комплексный процесс создания художественного образа человека в народном костюме, сочетающий анатомическую точность с декоративно-графическими приёмами (рис. 11).

Первоначальный этап работы заключается в определении композиционного центра – размещения изображения человека на листе. Обучающийся определяет общий силуэт натурщика в костюме, используя лёгкие, едва заметные линии, которые задают основные пропорции и ракурсы. Этот этап особенно важен, поскольку именно здесь закладывается фундамент для последующего анатомического построения: соотношение головы, туловища и конечностей, а также угол поворота корпуса и головы относительно вертикальной оси.

Далее следует этап анатомического построения, когда с помощью прямых и изогнутых линий обозначаются ключевые точки скелета: расположение плечевого пояса, тазобедренной области и коленных суставов.

После обозначения скелета необходимо произвести детализацию мышечной массы. Обучающиеся наносят плавные линии, которые передают объём бёдер, груди, плеч. Особое внимание уделяется плавности переходов между мышечными группами. Например, в области предплечий и голеней линии не прерываются резко, тем самым создается ощущение целостности формы.

Передача объёма в линейном рисунке осуществляется средствами художественной выразительности – линией и цветом. Традиционно в холуйской лаковой миниатюрной живописи прориси выполняются двумя

цветами – черным и красным. Черным цветом выполняются линии – «пропись»:

- силуэтные – общий контур фигуры человека чётко отделяется от фона, что создаёт первичное ощущение трёхмерности. Силуэт не является монотонным: его плотность варьируется – более толстые и насыщенные линии подчёркивают передний план (край платья, контуры ног), а тонкие и прозрачные – удалённые детали;

- основные линии внутри общего силуэта (например, грудь, живот, изгибы рук, черты лица, пряди волос) не только детализируют образ, но и моделируют объём;

- дополнительные (второстепенные) линии внутри формы, имитирующие светотеневые переходы и подчёркивающие выпуклости и впадины (например, складки платья, элементы орнаментальной отделки).

Красным цветом выполняются живописные приёмы:

- «пробела» – участки прориси, формирующие условный свет и объём формы;

- «насечки» – точки и штрихи – используются для обозначения бликов, что добавляет глубины без перегрузки рисунка.

Особого внимания заслуживает стилизация народного костюма. Складки платья прорисованы с учётом анатомии и повторяют изгибы тела. Контурные и дополнительные линии складок не хаотичны, а логически связаны с движением ткани, что создаёт ощущение естественности. Стилизация рассматривается как комплексный художественный метод декоративной трансформации графического изображения человека в русском национальном костюме. Согласно позиции П.Е. Серова, данный метод базируется на следующих основополагающих принципах:

- обобщение формы с акцентом на её сущностные характеристики;
- трансформация визуальных элементов;
- абстрагирование второстепенных деталей.

При этом процесс обобщения изображения предполагает отбор доминирующих формообразующих элементов с одновременным обобщением второстепенных композиционных компонентов [10, с. 37].

М.О. Ломакин акцентирует внимание на развивающем потенциале стилизации в контексте профессиональной подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства. По его мнению, данный метод способствует формированию у обучающихся ассоциативного мышления, что является ключевым фактором в разработке декоративно-художественных решений в рамках традиционных художественных промыслов [9].

Финальный этап декоративной переработки рисунка натурщика в народном костюме предполагает обобщение и синтез всех ранее выполненных элементов изображения в единую художественную композицию. Данный процесс характеризуется достижением гармоничного баланса между детальной проработкой и целостным восприятием образа [11].

Завершая работу обучающийся усиливает контурные линии, формирующие пластическую основу изображения. При этом происходит

органичное объединение всех компонентов рисунка в целостную композицию, где каждый элемент находится в строгой взаимосвязи с общим замыслом произведения [4].

Значительное влияние на выразительность конечного результата оказывает применение тональных акцентов – насечек, которые, будучи интегрированными в линейную структуру изображения, не нарушают его графическую основу, а, напротив, усиливают декоративную составляющую работы. Подобное решение способствует достижению большей эмоциональной насыщенности образа при сохранении его стилистической целостности.

Стилизация реалистического изображения требует от будущего художника развитого художественного видения и понимания регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи, что позволяет создать произведение, в котором технические приёмы служат средством выражения художественного замысла, а не самоцелью [3]. Таким образом, техника «прорись» с соблюдением регионально-исторических особенностей холуйской лаковой миниатюрной живописи позволяет не только передать строение человеческого тела, но и создать выразительный художественный образ.

Литература

1. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе / А. О. Барщ. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Академия художеств СССР, 1963. – 299 с. – Текст : непосредственный.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г. В. Беда. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с. – Текст : непосредственный.
3. Бесшапошникова Ю. А. Содержание высшего образования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи : монография / Ю. А. Бесшапошникова ; Высшая школа народных искусств (институт) ; под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 121 с. – ISBN: 978-5-906697-83-7. – Текст : непосредственный.
4. Дунаева Н. Ю. Специфика обучения рисунку будущих художников традиционного прикладного искусства: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук / Дунаева Наталия Юрьевна ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с. – Текст : непосредственный.
5. Кузнецов Н. Г. Возможно ли творчество в учебных работах по рисунку и живописи? / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 185–192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-

183-190. – EDN: OUYWAD – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (дата обращения: 04.04.2026).

6. Кузнецов Н. Г. Особенности изображения обнажённой фигуры человека в рисунке и живописи будущими художниками лаковой миниатюрной живописи / Н. Г. Кузнецов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 127–148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN: MCOOCZ. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (дата обращения: 04.04.2026).

7. 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. : ил. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Текст : непосредственный.

8. Ломакин М. О. Декоративный рисунок : учебное пособие по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / М. О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 66 с. : ил. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Текст : непосредственный.

9. Ломакин М. О. Источники ассоциативного мышления студентов при выполнении декоративных решений натуральных рисунков / М. О. Ломакин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 1 (118). – С. 118–124. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-118-124. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021_01-15.pdf (дата обращения: 04.04.2026).

10. Серов П. Е. Художественное обобщение как основной метод выполнения декоративных решений в живописи / П. Е. Серов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2023. – № 3 (42). – С. 36–45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL:

https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-05.pdf (дата обращения: 04.04.2026).

11. Уколова Ю. И. Внедрение мстёрского миниатюрного рисунка в содержание обучения студентов высшего образования в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи / Ю. И. Уколова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 4 (51). – С. 187–194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (дата обращения: 04.04.2026).

12. Уткин А. Л. Пластическая анатомия в высшем образовании в области традиционных художественных промыслов : содержание обучения : монография : в 2-х частях. Ч. I / А. Л. Уткин ; Высшая школа народных искусств ; под научной редакцией Н. М. Александровой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2022. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Текст : непосредственный.

References

1. Barshh A. O. Risunok v srednej xudozhestvennoj shkole / A. O. Barshh. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Akademiya xudozhestv SSSR, 1963. – 299 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel`noj gramoty` : risunok, zhivopis`, kompoziciya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Besshaposhnikova Yu. A. Soderzhanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : monografiya / Yu. A. Besshaposhnikova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut) ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 121 s. – ISBN: 978-5-906697-83-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Dunaeva N. Yu. Specifika obucheniya risunku budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchyonoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dunaeva Nataliya Yur`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kuzneczov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuzneczov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 185–192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – EDN: OUYWAD – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).
6. Kuzneczov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhyonnoj figury` cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuzneczov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 127–148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN: MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).
7. 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. : il. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Lomakin M. O. Dekorativny`j 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. – 66 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
9. Lomakin M. O. Istochniki asociativnogo my`shleniya studentov pri vy`polnenii dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (118). – S. 118–124. – DOI 10.24412/2619-

1504-2021-1-118-124. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021_01-15.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

10. Serov P. E. Xudozhestvennoe obobshhenie kak osnovnoj metod vy`polneniya dekorativny`x reshenij v zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (42). – S. 36–45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-05.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

11. Ukolova Yu. I. Vnedrenie mstyorskogo miniatyurnogo risunka v sodержanie obucheniya studentov vy`sshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 187–194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

12. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sodержanie obucheniya : monografiya : v 2-x chastyax. Ch. I / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Malyshev M.Yu., lecturer at 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

Teaching human figure drawing in the training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting

Abstract. The article examines the specifics of teaching human figure drawing in the context of professional training for artists of Kholuy lacquer miniature painting at the secondary vocational education level. The research focuses on developing an effective training system that combines the fundamental basics of drawing from life with the regional and historical features of Kholuy lacquer miniature painting. The focus is on the specifics of the educational process, which includes the sequential mastery of anatomical principles, the principles of form construction and the peculiarities of the decorative interpretation of an image. The process of transforming a realistic image into a decorative-graphic one is considered separately, taking into account the drawing characteristics specific to Kholuy lacquer miniature painting.

The scientific novelty of the work lies in the systematization of pedagogical experience in teaching human figure drawing, taking into account the specifics of Kholuy lacquer miniature painting. Particular attention is given to the formation of students' skills in working from life, the ability to perform a decorative reinterpretation of an image, and the mastery of the "proris'" (tracing) technique, which is a fundamental component of the professional training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting.

Keywords: academic drawing, Kholuy lacquer miniature painting, human figure, secondary vocational education, stylization, ornament.

In the training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting (at the secondary vocational education level), the problem of forming professional knowledge and skills in the field of drawing acquires particular relevance. This is due to the need to preserve the traditions of this art form. Teaching drawing – a fundamental discipline in the system of professional training – requires a special approach to working with the human figure.

The relevance of the research is due to the fact that the process of teaching drawing for Kholuy lacquer miniature painting represents a complex set of pedagogical tasks, the solution of which requires a regional-historical approach to the formation of professional skills. The artistic and stylistic features of Kholuy lacquer miniature painting, which originate in icon-painting traditions, leave a special imprint on drawing instruction, where technical mastery is inextricably linked with the development of artistic vision.

The successful professional development of a future artist of Kholuy lacquer miniature painting is impossible without a deep understanding of the anatomical structure of the human body, which is the fundamental basis of visual literacy. Of particular importance is the students' ability to construct the human body with anatomical correctness – the base for mastering the specific techniques of Kholuy lacquer miniature painting [8, p. 48].

The interrelation of the principles of academic drawing with the regional-historical features of Kholuy lacquer miniature painting is manifested in the transformation of a realistic image of a person into a decorative solution. At the same time, anatomically correct proportions and constructive features remain the fundamental principles that determine the quality of an artistic work.

Skills for drawing still lifes with a live model are developed in stages: from depicting plaster casts to studying a living model. This approach ensures a gradual increase in the complexity of drawing tasks and helps students master the specifics of working with more complex visual material [7, p. 110].

Before executing long-term drawings of the human figure, short-term sketches are made [1, p. 289] (Figs. 1-4³⁶). The significant differences between the technique of sketching and that of a long-term drawing are manifested in both the quantitative and qualitative characteristics of the drawing process.

Fig. 1.
M. Kachaburova.
Academic drawing
assignment: "Sketch of
a dressed model"

Fig. 2.
M. Kachaburova.
Academic drawing
assignment: "Sketch
of a dressed model"

Fig. 3.
M. Kachaburova.
Academic drawing
assignment:
"Sketch of a
dressed model"

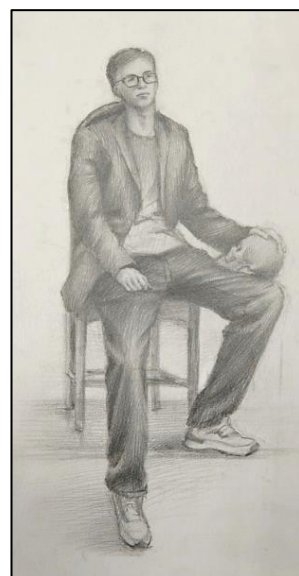

Fig. 4.
M. Kachaburova.
Academic drawing
assignment: "Sketch
of a dressed model"

When creating a long-term drawing, detailed elaboration of anatomical features and the sequential construction of form are required. In contrast, during the process of making quick sketches, the utmost importance is placed on developing

³⁶ Figs. 1-11. Photo by the author of the article.

students' eye-measuring skills and their ability to accurately determine the proportions of the object being depicted. A special role is given to the ability to perceive the model holistically, which allows one to highlight the essential characteristics of the form and neglect secondary details.

This approach to visual activity requires future miniature painters to possess not only technical skills but also developed artistic thinking, which enables them to quickly analyze and capture the main features of an object. At the same time, maintaining anatomical correctness of the image remains a mandatory condition for high-quality sketches, despite their laconic nature and limited time frame.

The ability to quickly grasp the characteristic features of a model, combined with an understanding of the anatomical structure of the depicted objects, forms the students' professional vision and serves as a foundation for further improvement of their visual skills. Given the short time frame for completing a sketch, students perform all linear constructive constructions mentally. The execution of a series of sketches begins with an image of a standing model (Figs. 1–3). This allows for the most accurate tracing of the plastic and constructive interconnections of various body parts, for example, the tilt of the pelvic and thorax.

Making sketches involves a strict sequence of actions, beginning with the compositional placement of the object in the format of the sheet by applying two horizontal lines that define the upper and lower boundaries of the image. The tilt and boundaries of the rib cage are determined, which correspond to the tilt of the supporting leg. The student mentally determines the position of the model's center of gravity and the spatial relationships between the main structural nodes, which include the head, shoulder girdle, chest, pelvis, knee joints and feet.

The study of plastic anatomy demonstrates that constructing an image of a model requires students to have a detailed understanding of anatomical principles and constructive connections that form the plastic image. In the process of constructing the image, students learn how to correctly apply the median line of the torso, which passes through key anatomical points. A regularity is observed here: the general tilt of the torso is directed towards the supporting leg, while the tilt of the shoulder girdle demonstrates the opposite directionality, creating a harmonious plastic composition.

Also, when teaching drawing, attention is paid to developing students' ability for sequential analysis and construction of an image: from determining basic proportions and plastic directions to detailed elaboration of form. It is important to work on the drawing from general to specific and back again, which contributes to the formation of holistic artistic vision. In the process of refining proportions, students learn to compare parts of the body without using auxiliary measurements, developing their eye-measuring skills and spatial thinking. The final stage of the work is the detailed elaboration of the interrelationships between parts of the body, followed by modeling of the form and generalization.

After making sketches of a standing model, students proceed to sketch a seated one (Fig. 4). The specific feature of this assignment is that, despite the less obvious constructive connections in a seated human figure, learners get the

opportunity to focus on detailed elaboration of form, bypassing the complexities associated with posing a standing figure.

In the context of professional training, it is fundamentally important to instill an understanding of the need for regular sketching both within the educational process and as independent work. Daily practice of quick sketches and drawings is a key factor in developing professional mastery and artistic vision.

During the professional training of future artists of Kholuy lacquer miniature painting, mastering the sequence for creating a decorative-graphic representation of the human figure becomes foundational. This represents a key component of the educational process within the “Drawing” discipline.

The basis of this area of work involves the sequential transformation of a life drawing into a decoratively generalized image, which contributes to forming a comprehensive understanding of plastic anatomy and principles of stylization among students. The specificity of executing a decorative solution lies in the necessity to rework the initial life material into a more generalized form, where the ability to work with linear drawing plays a crucial role.

During the completion of the assignment, there is a transition from a realistic solution to a line drawing in the “proris” technique (tracing), taking into account the regional-historical features of Kholuy lacquer miniature painting (Fig. 5). This allows students to master the fundamentals of decorative stylization.

The graphic content of the work can vary depending on the assigned learning tasks and may include linear development of forms, spot-filling of surfaces, as well as a combined linear-and-spot solution.

Fig. 5. M. Kachaburova.
Linear drawing in the “tracing”
technique

The decorative solution of a graphic image of a person in the “tracing” technique must work as a cohesive silhouette, organically combining with the model’s plasticity and movement. When performing outlines from life sketches, artists master the methodology for defining clear tonal boundaries, which requires developing skills in precise form construction and understanding the constructive basis of the image (Figs. 6–9).

Fig. 6. M. Kachaburova.
Academic drawing assignment: "Decorative
solution of a dressed model sketch"

Fig. 7. M. Kachaburova.
Academic drawing assignment: "Decorative
solution of a dressed model sketch"

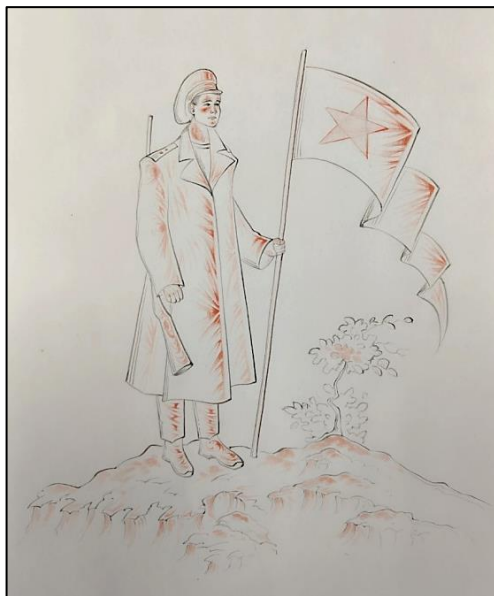

Fig. 8. M. Kachaburova.
Academic drawing assignment: "Decorative
solution of a dressed model sketch"

Fig. 9. M. Kachaburova.
Academic drawing assignment:
"Decorative solution of a dressed model
sketch"

Students demonstrate a number of typical shortcomings in the graphic interpretation of human body plasticity. The main ones include systematic violations of proportional relationships between anatomical elements and ignoring the functional interconnection between the costume elements and the model's musculoskeletal system [6, p. 129].

The execution of decorative solutions begins with creating a series of exploratory sketches aimed at identifying the most expressive tonal relationships and determining optimal methods for filling planes.

Work within the given format starts with a generalized preparatory drawing, which serves as the basis for executing a linear outlining with a hard pencil. Next, students use a brush to define the silhouette exclusively with black lines of varying tonality. In the process of creating the outlining, traditional materials are used: watercolor, ink and tempera paints diluted with egg emulsion. Executing the outlining with a brush allows for the finest detailing and the creation of smooth tonal transitions.

When choosing a specific type of brush, it is necessary to consider the specifics of the work being done. For lines requiring special precision and clarity, kolinsky sable brushes are preferred. Their distinctive feature is resilient bristles that provide more effective control over line-making and allow for the creation of thin, expressive outlining. Squirrel hair brushes are indispensable when filling in tonal layers. Their bristles possess unique properties that allow for even distribution of paint on the surface, contributing to smooth tonal transitions and the creation of soft tonal relationships between highlights.

Ink, representing a concentrated pigment composition, is characterized by high durability and color saturation. When applied to a surface, it forms an even coating that is not prone to running, which is especially valuable when working on small elements of the composition.

Tempera paints based on egg emulsion hold a special place in the “tracing” technique due to their unique properties. Their base, which includes natural components, provides exceptional control over drawing within a small format. The egg emulsion, acting as an effective binding agent, promotes even pigment distribution and the formation of a smooth surface, significantly facilitating the process of creating clear lines of varying tonality. Thanks to the specific physicochemical properties of this material, miniature artists are able to create expressive graphic elements with a high degree of detail. When applying tempera paints based on egg emulsion, a durable paint layer is formed that possesses elasticity and resistance to mechanical impact. This allows for both thin and wider transparent lines to be drawn while maintaining their clarity and expressiveness. The emulsion contributes to the even distribution of the coloring substance, which is especially important when creating smooth tonal transitions and modeling form.

The combination of these materials allows for achieving the expressiveness and detailing characteristic of the “tracing” technique; the use of ink and tempera paint makes it possible to create both smooth tonal gradations and sharp lines, which is necessary for forming a volumetric image within a small format.

The subsequent stage of work is related to the tonal solution of the image, during which planes conveying light at the apex of the form are filled with one, two, or three layers of red paint. This process allows students to master the key technique of creating volume using a limited color palette, while preserving the white tone of the paper as the base tone) and the layered application of red – as the highlights.

Of substantial importance in the formation of professional skills is the introduction of ornamental motifs and, when necessary, achromatic tones, carried out in accordance with established tonal relationships. This stage contributes to developing students' understanding of the interconnection between decorative and

realistic principles in Kholuy lacquer miniature painting, which is an integral part of the regional-historical features of this type of traditional folk art.

After completing sketches from a live model and their decorative solutions, students move on to executing long-term drawings of the human figure. A graphic depiction of a model in national dress from life is the final assignment for mastering the “Drawing” discipline. In contrast to sketches, which allow for a certain element of intuitive approach, creating a long-term drawing of a person in national costume requires a deeper understanding of form and the ability to identify the dominant elements of the observed object. When performing the drawing, it is necessary to consider its dual plastic nature, which includes visible and invisible forms. The invisible form represents the nude figure of a person, which serves as the basis for the depicted structure, while the visible form manifests itself through the clothing covering it. It is precisely the understanding of the interaction between these forms that constitutes the foundation for depicting the human figure.

Typical errors made when constructing the human figure are related to a superficial approach, where students limit themselves to mechanically copying visible fabric folds without understanding the constructive basis of the human figure as it relates to anatomy. The training is built on the sequential mastery of the principles of human anatomy, analysis of the structure and arrangement of fabric folds, research into the interaction of ornament with volumetric form, and mastering the principles of drawing the human figure.

Students are presented with a set of tasks that include creating a credible portrait likeness of a specific model, depicting a complex costume taking into account its structural foundation, conveying the plastic interaction between clothing and body shape, reproducing folk ornament within the context of the overall composition, and highlighting the characteristic features of the costume and its decorative elements.

The completion of the assignment involves a step by step solution to a series of problems: starting with preliminary sketches aimed at solving compositional and plastic tasks and ending with final refinement and completion of the work. Attention should be paid to the preliminary stage of work, which includes making sketches of individual fragments of the setup. It is recommended to make drawings of the most expressive details, such as the model’s head, hands and ornament-decorated folds of clothing, which contributes to a deeper understanding of the structural features of the depicted object. The work can be done both with a simple pencil and with soft materials, allowing the artist to choose the optimal technical method for revealing their artistic concept.

In the process of mastering drawing, an important stage is identifying the character and interrelation of the parts of the human body, which follows the constructive construction of the image. This stage is characterized by the need to enrich the form with details and carry out tonal modeling, which requires students to understand the individual structural features and proportions of the human body. An important aspect of the educational process is teaching future artists of Kholuy lacquer miniature painting techniques for geometrization of form, allowing them to comprehend the volumetric-spatial structure of the body and correctly convey its

perspective reductions. It is also advisable to develop in students the ability for volumetric thinking, which involves visualizing both the visible and invisible parts of the human body. After constructing the form, it is permissible to remove the auxiliary lines.

During the work on a drawing, it is necessary to maintain a single point of view from which the depiction was begun, while systematically moving around the model to study its plastic features from all sides. This approach contributes to a deeper understanding of the constructive basis of the depicted model.

In the process of creating a drawing, working with tonal relationships becomes fundamental; they act as boundaries of forms and as a tool for constructing a volumetric image. The main task is to form in students the ability to create maximum spatiality and three-dimensionality of the model, which is possible exclusively through the competent use of tonal relationships in the drawing.

The process of working on a drawing should not be artificially divided into isolated stages, since construction, determination of proportions, and tonal modeling of form are inextricably linked and require constant intellectual effort from the artist.

Throughout the entire creative process, it is necessary to maintain a holistic perception of light-and-shadow relationships and carefully monitor changes in contrast strength, which, as a rule, intensify near the light source and weaken as one moves away from it.

Fig. 10. M. Kachaburova.
Academic drawing assignment: "Female
seated figure in folk costume"

In a drawing, tonal relationships from the lightest to the darkest must be strictly observed within the framework of a given tonal scale. Attention should also be paid to the treatment of the background, which should contribute to revealing the form of the model, taking into account the various tonal relationships in both the lit and shadowed areas.

The final stage of the work involves a holistic assessment of the image, subordinating secondary elements to the main ones and details to the overall form. This is especially relevant when working on the construction of the human body, costume and decorative elements. [2, p. 6] (Fig. 10).

In the process of working on an image of a model, it is necessary to strive for naturalness of movement, without succumbing to mechanical copying of the model's pose. It is important to understand that a change in the position of a form does not affect its plastic essence. Gathering additional material is facilitated by creating studies of separate parts of the human figure, sketches from anatomical *écorchés* (anatomical models with exposed muscles), studying anatomy atlases and copying works of outstanding artists [12].

As experience accumulates, the ability to work without preliminary construction develops, relying on a mental construct and key anchor points. Throughout this process, the need for an analytical approach to nature (from life) and the pursuit of its accurate representation remain unchanged.

After completing the work on the life drawing, a decorative-graphic image of a person in folk costume is executed [5, p. 185]. The execution of a decorative reinterpretation of a long-term drawing of a seated figure in folk costume (Fig. 11) presupposes a conventionally figurative interpretation of the model's character, movement and plasticity.

In the process of working with contour lines in drawings for Kholuy lacquer miniature painting, it is necessary to take into account the character of the volume, since the width and intensity of the line vary depending on the movement and position relative to the light source. The line should contribute to revealing the anatomical features of the model, being in close interrelation with tonal modeling. Where the light source is closer to the contour line of the human silhouette, the tonal density of the line is higher; where it is farther away, the line is more transparent.

Fig. 11. M. Kachaburova.
Academic drawing assignment:
“Decorative reinterpretation of a seated
female figure in folk costume”

At the same time, the transformation of facial features and the plasticity of hands is carried out to a minimal degree, which allows for avoiding distortion and caricature in the image. The measure of conventionality is achieved through the flattening of form and the enhancement of expressive lines.

The analysis of a line drawing executed in the “tracing” technique allows one to trace the complex process of creating an artistic image of a person in folk costume, which combines anatomical accuracy with decorative and graphic techniques (Fig. 11).

The initial stage of work consists in determining the compositional center – the placement of the figure on the sheet. The student defines the general silhouette of the model in costume, using light, barely noticeable lines that establish the basic proportions and angles. This stage is especially important since it is here that the foundation for the subsequent anatomical construction is laid: the ratio of the head, torso and limbs, as well as the angle of rotation of the body and head relative to the vertical axis.

Next comes the stage of anatomical construction, when key points of the skeleton are marked with straight and curved lines: the location of the shoulder girdle, pelvic area and knee joints.

After marking the skeleton, it is necessary to detail the muscle mass. Students apply smooth lines that convey the volume of the hips, chest and shoulders. Special attention is paid to the smoothness of transitions between muscle groups. For example, in the forearms and lower legs, the lines do not end abruptly, thereby creating a sense of wholeness of form.

The rendering of volume in a line drawing is achieved through artistic means – line and color. Traditionally, in Kholuy lacquer miniature painting, outlines are executed in two colors: black and red. Black is used for the lines, known as the “propis”:

- silhouette lines: the general contour of the human figure is clearly separated from the background, which creates an initial sense of three-dimensionality. The silhouette is not monotonous: its density varies. Thicker and more saturated lines emphasize the foreground (the edge of a dress, leg contours), while thin and transparent ones denote distant details;

- main internal lines within the overall silhouette (for example, the chest, abdomen, curves of the arms, facial features, hair strands) not only detail the image but also model the volume;

- additional (secondary) lines inside the form, imitating light-and-shadow transitions and emphasizing bulges and depressions (for example, folds in a dress, elements of ornamental decoration).

Red is used for painting techniques:

- “Probely” – areas of the “proris” that create conventional light and form volume;

- “Nasechki” – dots and strokes, which are used to denote highlights, adding depth to the drawing without overloading it.

Of particular note is the stylization of the folk costume. The folds of the dress are drawn with anatomy in mind and follow the curves of the body. The contour and additional lines of the folds are not chaotic but logically connected to the movement of the fabric, creating a sense of naturalness. Stylization is considered a comprehensive artistic method for the decorative transformation of a graphic image of a person in Russian national costume. According to the position of P.E. Serov, this method is based on the following fundamental principles:

- generalization of form with an emphasis on its essential characteristics;
- transformation of visual elements;
- abstraction of secondary details.

In this process, generalizing the image involves selecting dominant form-shaping elements while simultaneously generalizing secondary compositional components [10, p. 37].

M.O. Lomakin emphasizes the developmental potential of stylization in the context of professional training for specialists in the field of traditional applied arts. In his opinion, this method contributes to the formation of associative thinking among students, which is a key factor in developing decorative and artistic solutions within the framework of traditional art crafts [9].

The final stage of decoratively reworking a drawing from a live model in folk costume involves generalizing and synthesizing all previously executed elements of

the image into a unified artistic composition. This process is characterized by achieving a harmonious balance between detailed elaboration and a holistic perception of the image [11].

Upon completing their work, the student strengthens the contour lines that form the plastic basis of the image. An organic unification of all components of the drawing into a cohesive whole takes place, where each element is in strict interrelation with the overall concept of the piece [4].

A significant influence on the expressiveness of the final result is exerted by the application of tonal accents – “nasechki” (highlights/incisions), which, when integrated into the linear structure of the image, do not disrupt its graphic foundation but rather enhance the decorative component of the work. Such a solution contributes to achieving greater emotional richness of the image while preserving its stylistic integrity.

The stylization of a realistic image requires the future artist to have developed artistic vision and an understanding of the regional-historical features of Kholuy lacquer miniature painting. This allows for the creation of a work in which technical methods serve as a means of expressing the artistic intent, rather than being an end in themselves [3]. Thus, the “proris” (tracing) technique, while observing the regional-historical characteristics of Kholuy lacquer miniature painting, allows not only for the depiction of human anatomy but also for the creation of an expressive artistic image.

References

1. Barshh A. O. Risunok v srednej xudozhestvennoj shkole / A. O. Barshh. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Akademiya xudozhestv SSSR, 1963. – 299 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Beda G. V. Osnovy` izobrazitel`noj gramoty` : risunok, zhivopis`, kompoziciya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov po special`nosti № 2109 «Cherchenie, risovanie i trud» / G. V. Beda. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1981. – 239 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Besshaposhnikova Yu. A. Soderzhanie vy`sshego obrazovaniya v oblasti xolujskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi : monografiya / Yu. A. Besshaposhnikova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut) ; pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 121 s. – ISBN: 978-5-906697-83-7. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Dunaeva N. Yu. Specifika obucheniya risunku budushhix xudozhnikov tradicionnogo prikladnogo iskusstva: special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dunaeva Nataliya Yur`evna ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Kuzneczov N. G. Vozmozhno li tvorchestvo v uchebny`x rabotax po risunku i zhivopisi? / N. G. Kuzneczov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg,

2024. – № 3 (50). – S. 185–192. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-183-190. – EDN: OUYWAD – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-20.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

6. Kuznecov N. G. Osobennosti izobrazheniya obnazhyonnoj figury` cheloveka v risunke i zhivopisi budushhimi xudozhnikami lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / N. G. Kuznecov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 127–148. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-127-138. – EDN: MCOOCZ. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2025_2/2025_02-15.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

7. 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. : il. – ISBN: 978-5-906697-27-1. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Lomakin M. O. Dekorativny`j 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. – 66 s. : il. – ISBN: 978-5-906697-53-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Lomakin M. O. Istochniki asociativnogo my`shleniya studentov pri vy`polnenii dekorativny`x reshenij naturny`x risunkov / M. O. Lomakin. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (118). – S. 118–124. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-118-124. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021_01-15.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

10. Serov P. E. Xudozhestvennoe obobshhenie kak osnovnoj metod vy`polneniya dekorativny`x reshenij v zhivopisi / P. E. Serov. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2023. – № 3 (42). – S. 36–45. – DOI 10.24412/2619-1504-2023-3-36-45. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2023_3/2023-03-05.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

11. Ukolova Yu. I. Vnedrenie mstyorskogo miniatyurnogo risunka v sodержanie obucheniya studentov vy`sshego obrazovaniya v oblasti mstyorskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi / Yu. I. Ukolova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 4 (51). – S. 187–194. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-4-187-194. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2024_4/2024_04-29.pdf (data obrashheniya: 04.04.2026).

12. Utkin A. L. Plasticheskaya anatomiya v vy`sshem obrazovanii v oblasti tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov : sodержanie obucheniya : monografiya : v 2-x chastyax. Ch. I / A. L. Utkin ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv ; pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2022. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-77-2. – Tekst : neposredstvenny`j.

Пирогова Т.С., преподаватель кафедры художественной вышивки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: pirogova.tatayna@yandex.ru

Pirogova T.S., lecturer of the department of artistic embroidery at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: pirogova.tatayna@yandex.ru

**Методы практического обучения студентов традиционным
строчевым техникам вышивки
Methods of practical training of students in traditional
embroidery drawn-thread techniques**

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема сохранения и передачи традиционного культурного наследия в рамках профессиональной подготовки студентов в области традиционных художественных промыслов.

Цель исследования – систематизация эффективных методов практического обучения студентов традиционным строчевым техникам вышивки на примере одного из видов художественного промысла – «нижегородский гипюр». Автор обосновывает значимость применения практических методов обучения в процессе выполнения упражнений, направленных на формирование устойчивых практических навыков и глубокое понимание технологических особенностей художественной вышивки данного вида.

В работе представлена схема поэтапного выполнения упражнений, выстроенная по принципу «от простого к сложному»: от отработки базовых приемов и мотивов до создания самостоятельных композиционных решений.

Разработанные методические рекомендации могут быть интегрированы в учебные программы высшего и среднего профессионального образования.

Ключевые слова: традиционные художественные промыслы, строчевая вышивка, нижегородский гипюр, практическое обучение, метод упражнения.

Abstract. The article addresses the current problem of preserving and transmitting traditional cultural heritage within the framework of professional training of students in the field of traditional art crafts.

The purpose of the study is to systematize effective methods of practical training of students in traditional embroidery drawn-thread techniques using the example of one type of artistic craft “Nizhny Novgorod guipure”. The author justifies the importance of applying practical teaching methods in the process of performing exercises aimed at developing stable practical skills and a deep understanding of the technological features of this type of artistic embroidery.

The paper presents a scheme for the step-by-step execution of exercises, built on the principle “from simple to complex”: from practicing basic techniques and motifs to creating independent compositional solutions.

The developed methodological recommendations can be integrated into educational programs of higher and secondary vocational education.

Keywords: traditional art crafts, stitch embroidery, Nizhny Novgorod guipure technique, practical training, method of exercise.

В современной парадигме образования, ориентированной на сохранение культурного наследия, особую значимость приобретает проблема эффективной передачи технологий выполнения изделий традиционного прикладного искусства, включая вышивку.

Обучение будущего художника традиционного прикладного искусства базируется на принципах сохранения и развития отечественных художественных традиций. Одним из самых распространенных видов данного вида искусства является художественная вышивка, основу которой составляет технология ее выполнения, соотнесённая с конкретными региональными особенностями. Она представляет собой комплексную систему, включающую свыше восьмидесяти видов технологий выполнения вышивки, среди которых лидирующие позиции занимают виды, основанные на строчевой технике [6].

Строчевая техника вышивки – это способ создания узора, который заключается в заполнении сетки, образующейся при выдергивании нитей из ткани полотняного переплетения. К разновидностям строчевой техники вышивки относится такой вид, как «нижегородский гипюр» («горьковский гипюр»), сформировавшийся как результат синтеза традиционной строчевой техники с другими способами создания ажурного узора, например, техникой «по выдергу».

Данный вид вышивки получил распространение на территории современной Нижегородской области в конце XIX века благодаря моде на западноевропейские платья с вышивкой белой гладью, английской прорезной гладью и белой строчкой. «Именно последнюю и усовершенствовали местные мастерицы, подарив миру вышивку "по выдергу". Гипюром же такие изделия стали называть по аналогии с французским *guipure* – "воздушная вышивка"» [9] (рис. 1³⁷, 2³⁸).

На протяжении нескольких поколений мастера бережно сохраняли и совершенствовали уникальную технологию вышивки нижегородского гипюра, передавая ценные секреты мастерства из поколения в поколение.

В первой четверти XX века мастерицы осваивали тонкости выполнения нижегородского гипюра в составе артелей. Одной из них была «Катунская трудовая артель по строчке и вышивке белья», основанная в 1924 году [3].

³⁷ Рис. 1. Косынка (головной убор) рисунок 30/18-21 «Былина» // ЗАО Гипюр : сайт. – URL: <https://gipur-nhp.ru/shop/dress/kosyinka-golovnoy-ubor-risunok-30-18-21-byilina/> (дата обращения: 25.10.2025).

³⁸ Рис. 2. Выставочный зал «Нижегородский гипюр» / Централизованная библиотечная система Канавинского района : сайт. – URL: <https://book-hall.ru/proekt-goda/nizhegorodskii-khronotop-god-2014/narodnye-promysly/rosa-na-lesnoi-pautinke-nizhegorod-1> (дата обращения: 25.10.2025).

Рис. 1. Косынка. Строчевая техника вышивки «нижегородский гипюр». ЗАО «Гипюр» (г. Нижний Новгород)

Рис. 2. Скатерть. Строчевая техника вышивки «нижегородский гипюр». Выставочный зал «Нижегородский гипюр»

Народная вышивка Нижегородского края продолжает развиваться на строчевышивальных предприятиях, входящих в систему художественных промыслов РФ. В их числе Городецкая, Горьковская, Лысковская, Чкаловская, Шахунская фабрики и Арзамасское строчевышивальное объединение.

В настоящее время с целью сохранения и развития традиционного вида вышивки «нижегородский гипюр» в Российском университете традиционных художественных промыслов осуществляется подготовка студентов по образовательной программе «Моделирование с художественной вышивкой» в рамках направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Содержание образовательной программы предусматривает изучение всех видов строчевой техники вышивки, в т.ч. «нижегородский гипюр».

На учебных занятиях по дисциплине «Мастерство по художественной вышивке» при изучении строчевых техник вышивки осуществляется целенаправленное формирование у обучающихся следующих профессиональных качеств:

- внимание к деталям: оценка качества нити и натяжения ткани, соблюдение технологии выполнения стежков;
- аналитическое мышление: создание объемных элементов и сложных композиционных решений;
- чувство цвета: подбор гармоничных цветовых сочетаний;
- построение сбалансированных композиций;
- терпение и усидчивость: сосредоточенность при выполнении однообразных действий в течение длительного времени.

В результате освоения учебного материала по теме «Выполнение изделия строчевой техникой вышивки “нижегородский гипюр”» обучающиеся:

- получают теоретические знания в области истории развития видов строчевых техник вышивки и особенностей их выполнения;
- формируют умения заполнения сетки в белой строчке такими «разделками», как плотный «настил», одинарная и двойная штопка, воздушная петля и др.;
- осваивают навыки выбора и применения традиционных и инновационных материалов с учетом их формообразующих и функциональных свойств для создания вышитых изделий строчевой техникой вышивки «нижегородский гипюр»;
- совершенствуют навыки: разработки проектных идей, основанных на творческом подходе к решению поставленных задач; создания комплексных функциональных и композиционных решений; выполнения изделий с художественной вышивкой по традиционным технологиям и с использованием традиционных материалов³⁹.

Создание изделий в рамках дисциплины «Мастерство по художественной вышивке» требует не только творческого подхода студентов к их проектированию и изготовлению, но и обоснованного выбора преподавателем эффективных методик построения учебного процесса с целью формирования у обучающихся самостоятельности и художественно-творческого мышления. Для успешного осуществления образовательного процесса преподаватель должен подбирать методы и приёмы, обеспечивающие эффективное усвоение учебного материала, развитие познавательных способностей, активности и самостоятельности студентов [5, с. 387].

В истории педагогики практические методы обучения, применяемые в традиционных художественных промыслах, включая вышивку, всегда подчеркивали значимость творческих особенностей обучающихся. Интеграция проектной и самостоятельной работы является определяющим фактором, обеспечивающим высокое качество дидактического процесса и эффективность усвоения предметных знаний.

Согласно анализу учебного плана образовательной программы «Моделирование с художественной вышивкой», рабочей программы дисциплины «Мастерство по художественной вышивке», а также с учетом специфики организации учебного процесса, установлено, что ключевой формой обучения являются практические занятия, основанные на применении практических методов, целью которых является углубление теоретических знаний и развитие навыков, необходимых для решения поставленных профессиональных и творческих задач.

По определению П.И. Пидкасистого практические методы обучения – это подходы, ориентированные на активную деятельность обучающихся и применение теоретических знаний на практике. К ним относят упражнения,

³⁹ Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) Мастерство по художественной вышивке. – URL:<https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/5.pdf>
Б1.В.05.Мастерствопохудожественнойвышивке.pdf (дата обращения: 03.12.2025).

творческие, практические и лабораторные работы, а также деловые игры, обеспечивающие взаимосвязь полученных теоретических знаний с практикой [7, с. 161].

Согласно определению Н.М. Александровой методы практического обучения в области традиционного прикладного искусства – это система последовательных и взаимосвязанных действий участников образовательного процесса, которая обеспечивает усвоение профессиональных умений и навыков, качеств и норм практического обучения [1, с. 11]. Эффективность применения практических методов обучения зависит от конкретизации задач обучения, индивидуальных особенностей студентов, степени методической организованности учебного материала и уровня профессиональной подготовки преподавателя [8, с. 95].

Изучение традиционных строчевых техник вышивки предполагает систематический подход с акцентом на выполнение практических упражнений. В рамках практических занятий студенты осваивают специфику выполнения каждой из строчевых техник вышивки, совершенствуют навыки точного воспроизведения орнаментальных узоров и элементов.

По мнению Ю.К. Бабанского, «упражнение – один из наиболее результативных практических методов обучения. Создание комплекса заданий, их содержание, выбор инструментов и способов выполнения зависят от изучаемой дисциплины, характера и объема учебного материала, уровня подготовки и возрастных особенностей обучающихся. Эффективность упражнений находится в прямой зависимости от умения опираться на установленные требования, правила их выполнения и технологию выполнения художественной вышивки» [2, с. 129].

В качестве примера проанализировано задание на тему «Выполнение изделия строчевой техникой вышивки “нижегородский гипюр”», на изучение которой в рабочей программе учебной дисциплины предусмотрено 288 академических часов аудиторной работы. Реализация содержания данной темы выстроена в соответствии с основными дидактическими принципами: «от простого к сложному», систематичности и последовательности, научности, доступности, связи теории с практикой, наглядности, прочности в овладении знаниями.

Тематика заданий определяет этапы выполнения работ.

Первый этап – подготовительный (раскрой и пришивание мешочков⁴⁰, запяливание ткани, разметка) (4 часа) направлен на выполнение операций по закреплению знаний, умений и развитие навыков работы с тканью. Особое внимание уделяется равномерному натягиванию ткани в пальцах, что предотвращает искажение сетки в процессе работы.

⁴⁰ Мешочки (карманы) – прямоугольный кусок ткани, сложенный по длинной стороне по долевой нити, шириной не более 7–9 см, с прорезями через равный промежуток для продевания веревки, необходимые для запяливания ткани. В них вставляют круглые или квадратные тонкие, но крепкие палочки или металлические пруты, которые помогают натягивать ткань.

Наиболее простыми тканями для вышивания являются льняные и смесовые (лен/лавсан), а также суровое полотно, поскольку они имеют хорошо заметную структуру полотняного переплетения, что облегчает процесс выполнения вышивки. Более сложными в работе являются шёлковые и тонкие хлопчатобумажные ткани (батист, маркизет) [4]. Отработка точности действий и аккуратности выкладывания элементов осуществляется при выполнении вышивки на тонких, прозрачных тканях, например, на шифоне.

На данном этапе применяются упражнения «Раскрой ткани», «Закрепление ткани в пальцах (запяливание)» и «Разметка ткани». Их цель – закрепление ранее полученных навыков и формирование скорости выполнения операций. Так как аналогичные упражнения применялись при изучении иных видов вышивки, они не вызывают затруднений у обучающихся.

Второй этап – исполнительский (284 часа), комплексный – состоит из подэтапов, каждый из которых представлен системой упражнений. Так, подэтап подготовки ткани для вышивки предусматривает выполнение следующих упражнений: «Разметка», «Выдёргивание нитей», «Выполнение предварительного валика гладьевым швом». Практическое овладение базовыми приемами начинается с выполнения специальных упражнений, направленных на формирование навыков работы по «выдергу» нитей, выполнению сетки и точному воспроизведению строчных стежков. Сквозная структурная сетка создается путём аккуратного удаления определённых нитей ткани и последующего стягивания оставшихся нитей в столбики, создающих ритмичный и воздушный фон для дальнейшего расположения элементов вышивки.

Первым упражнением является выполнение ровной и аккуратной сетки размером ячейки 0,8-1,0 см. В процессе работы студенты выполняют валик для предотвращения осыпания края ткани и подрезки сетки с применением упражнений «Выполнение предварительного валика гладьевым швом», «Подрезка нитей сетки» (рис. 3)⁴¹.

Следующее упражнение – «Выдергивание нитей» – направлено на освоение техники «выдерга». Для закрепления навыка формирования сетки необходимо работать на прямоугольных пальцах или подрамниках с целью предотвращения деформаций ткани (рис. 4).

Подэтап «Обвив столбиков сетки» связан с процессом ее подготовки для выполнения элементов вышивки. На данном этапе студентам необходимо научиться формировать сетку с квадратными ячейками (рис. 5). При выполнении упражнения особое значение придается точной работе с иглой, что исключает распускание нитей и обеспечивает сохранность структуры узора. Подобные упражнения способствуют развитию координации движений рук и внимательности к деталям, формируя у обучающихся навыки аккуратного исполнения и контроля натяжения нитей. Эти навыки лежат в основе вышивки крупных изделий и способствуют устойчивому контролю выполнения работ согласно установленной технологии.

⁴¹ Рис. 3-5, 8-10. Фото автора статьи.

Рис. 3. Выполнение упражнения
«Выполнение предварительного валика
гладьевым швом»

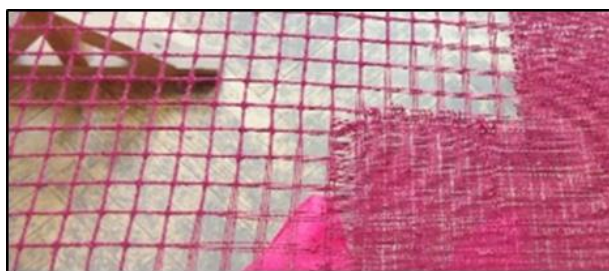

Рис. 4. Выполнение упражнения
«Выдергивание нитей»

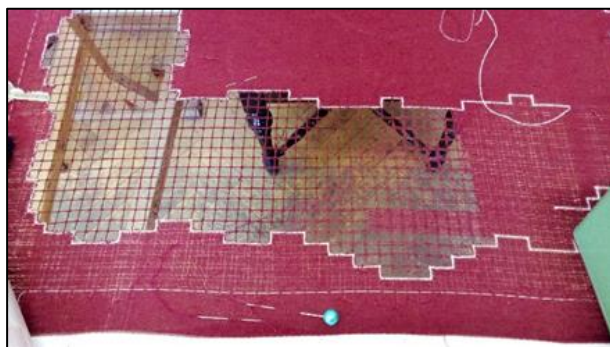

Рис. 5. Выполнение упражнения
«Оббив столбиков сетки»

При использовании предложенного комплекса упражнений необходим тщательный контроль со стороны преподавателя за соблюдением технологической последовательности выполнения вышивки и правил техники безопасности. Представленная система упражнений позволяет формировать навыки выполнения технологических операций

и осуществлять переход к работе над более сложными элементами изделия.

Основным и наиболее продолжительным является подэтап выполнения элементов воротника разной степени сложности. К простым элементам строчевой техники вышивки «нижегородский гипюр» относятся «листик», «копеечка», «веточка с тройными листиками», к более сложным элементам относятся:

- крупный паучок, выполняемый настилом на четырёх столбиках сетки и сновках хлопчатобумажной нитью мулине в одну нить;
- маленькие элементы – «паучок», «копеечка» и «мушка», выполняемые в центре одной ячейки на четырёх или восьми перекрещивающихся сновках в три-четыре оборота в одну нить хлопчатобумажного мулине в зависимости от размера ячейки;
- «подковка», выполняемая «штопальным» швом с заполнением тремя-четырьмя кругами (рис. 6, 7⁴²).

⁴² Рис. 6, 7. Выставочный зал ЗАО «Нижегородский гипюр» / Централизованная библиотечная система Канавинского района : сайт. – URL: <https://book-hall.ru/proekt-goda/nizhegorodskii-khronotop-god-2014/narodnye-promysly/rosa-na-lesnoi-pautinke-nizhegorod-1> (дата обращения 15.02.2026).

Рис. 6. Простые элементы вышивки
«нижегородский гипюр»

Рис. 7. Сложные элементы вышивки
«нижегородский гипюр»

В педагогической практике при выполнении элементов в сетке часто наблюдаются следующие ошибки студентов, которые приводят к снижению качества готового изделия:

- чрезмерное натяжение рабочей нити, что приводит к деформации и образованию складок;
- выполнение элементов слабо натянутой нитью и, как следствие, провисание или затяжка элемента;
- неправильное закрепление рабочей нити в начале работы и по ее окончании, вследствие чего кончик нитки может выйти из ткани, что приведет к распусканию элемента.

По мере выполнения отдельных элементов вышивки студенты учатся правильно их комбинировать, создавая сложные орнаментальные композиции. Это способствует развитию чувства ритма и понимания структуры узора – навыков, необходимых для точной передачи традиционной техники.

Освоение основных элементов вышивки служит фундаментом для выполнения сложных практических заданий, в ходе которых формируются навыки точного воспроизведения узоров и грамотного использования каждого элемента в единой композиции, повышая уровень профессиональной подготовки в области традиционной вышивки.

Отработка заполнения ячеек простыми строчевыми элементами предусматривает выполнение таких упражнений, как «Заполнение одной ячейки сетки простейшими элементами («жучок», «петля»); «Выполнение элемента «паучок с обводкой»; «Соединение нескольких элементов в простую композицию (например, розетку)».

Студенты, выполняя предложенные упражнения по последовательному заполнению «шторкой» отдельных квадратных участков сетки одной нитью из пасмы⁴³ хлопчатобумажного мулине, регулируют равномерность натяжения нитей и точность вкалывания иглы в ткань, чтобы выполненные элементы ее не сминали и создавали ровный рисунок. На данном этапе рекомендуется

⁴³ Пасма– нить мулине, состоящая из шести сложений тонкой нити-основы [Что такое Пасма // Ярмарка мастеров : [сайт]. – URL: <https://www.livemaster.ru/glossary/129-pasma> (дата обращения: 10.01.2026)].

использовать базовые мотивы – ромашки или веточки в условной сетке, чтобы привыкнуть к ритму швов и их распределению. В дальнейшем вводятся упражнения на комбинирование элементов внутри одной и нескольких смежных ячеек. Студенты оттачивают навык создания переходов от плотно уложенных элементов к ажурным, с учетом плавности линий и баланса плотности рисунка.

Одним из упражнений, направленных на формирование узора, является создание небольших мотивов с использованием нескольких элементов, характерных для вышивки «нижегородский гипюр». Студентам предлагается вышить фрагмент орнамента, включающий в себя «куколку», «подковку» и «мошку» в рамках ограниченной площади. Выполнение подобных упражнений позволяет обучающимся осмыслить гармоничное сочетание элементов и развивает эстетическое восприятие композиции, что в дальнейшем важно для самостоятельного создания оригинальных узоров.

После освоения базовых приёмов вышивки студенты приступают к созданию ажурного фона, который составляет основу формирования сложных рельефных узоров нижегородского гипюра (рис. 8-10). Важно знать, что несоответствие толщины иглы плотности выбранной для вышивки ткани или толщине нитей может привести к повреждению узора и обвитой сетки. Такие технологические нарушения отмечаются у студентов, недостаточно владеющих знаниями в области материаловедения.

Еще одной распространённой ошибкой и нарушением технологии вышивки «нижегородский гипюр» является невыполнение элементов по предлагаемым схемам, поскольку отклонение от них приводит к смещению узора и асимметрии рисунка. В этом случае применяется комплекс упражнений по формированию ажурного фона с изучением базовых приёмов вышивки, при помощи которых создаются узоры. Их применение позволяет контролировать натяжение нитей и равномерность расположения элементов вышивки.

Поэтапное выполнение упражнений обеспечивает эффективное освоение сложных технологических приемов художественной вышивки. Задания выполняются с учетом дидактических принципов:

- освоение простых швов: гладьевого, цепочного;
- выполнение композиции с элементами орнамента и формирование ажурного фона.

Особое внимание уделяется сочетанию ажурных и рельефных элементов. Студенты осваивают приёмы плавного перехода от прозрачного фона к плотным узорам, совершенствуя навыки контроля натяжения нитей и точности исполнения элементов вышивки. Упражнения включают выполнение мотивов, сочетающих лёгкость ажурной структуры с выразительностью рельефных деталей – приём, характерный для нижегородского гипюра и близких ему традиций.

Рис. 8-10. Этапы выполнения элементов вышивки

Рис. 10. А. Устименко, студент 4 курса бакалавриата. Воротник. 2024 г. Строчевая техника вышивки «нижегородский гипюр». Руководитель: Т.С. Пирогова

Эффективным средством формирования навыков вышивки является использование элементов современных техник, близких к ришелье. Эти техники предусматривают использование прорезей с петельным швом и позволяют добиться особенно лёгкого и изысканного эффекта. Выполнение данных заданий способствует развитию техники создания сложных композиций, формирует умение интегрировать традиционные швы и элементы в единый художественный образ, а также

развивает эстетический вкус. Освоение приёмов создания ажурного фона и рельефных узоров становится необходимым этапом перед переходом к комплексному применению строчевой техники вышивки «нижегородский гипюр» в самостоятельных практических работах (рис. 10).

Упражнения «Многokrатные действия», «Отработка простейших швов на линиях, кружках, квадратах» предусматривают, прежде всего, освоение технических приемов мастерства, точность следования образцам, которые копируют студенты, аккуратность и тщательность выполнения работы. «Процесс этот довольно сложный, трудоемкий и, на первый взгляд, может показаться несколько однообразным. Но строгий регламент освоения приемов и различных техник вышивки, следование критерию – точности повтора образца – оказывается, в конечном счете, оправданным» [8, с. 10].

Выполнение предложенных упражнений позволяет студентам развить способность замечать мельчайшие детали: нюансы узора, качество нити и степень натяжения ткани. Упражнения, направленные на концентрацию

внимания – анализ сложных узоров, изучение структуры ткани и особенностей стежков – способствуют развитию внимательности к деталям. Комбинация репродуктивных и творческих заданий в рамках раздела «Выполнение изделий в сложных техниках вышивки» стимулирует учебную и художественно-творческую деятельность обучающихся.

Знания, полученные студентами на учебных занятиях по дисциплине «Технология и материаловедение», оказывают непосредственное влияние на уровень исполнительского мастерства, скорость и качество выполнения вышивки. Овладение базовыми навыками выполнения элементов, характерных для строчевой техники вышивки «нижегородский гипюр», является значимым при выполнении изделий.

Процесс изучения вида вышивки «нижегородский гипюр» и выполнение изделия осуществляется под контролем преподавателя. Цель педагогического сопровождения – выявление и устранение типичных ошибок на ранних стадиях обучения. К числу таких ошибок можно отнести: неправильное размещение элементов вышивки; несоответствие толщины нитей плотности ткани, что вызывает деформацию вышивки в готовом изделии, смещает фрагменты вышивки относительно их местоположения; появление просветов в заполнениях; слишком высокая плотность стежка, что создаёт избыточную «нагрузку» на нить. Преподаватель, в свою очередь, демонстрирует обучающимся способы устранения ошибок при выполнении самых сложных элементов.

В процессе обучения мастерству по художественной вышивке все упражнения исполнительского этапа относятся к группе комплексных, поскольку направлены на интеграцию освоенных навыков в процесс выполнения законченного изделия и применения знаний в новой ситуации (самостоятельная работа обучающихся, выполнение изделия с выбранным видом вышивки).

В целом, включение практических методов обучения в содержание дисциплины «Мастерство по художественной вышивке» на примере раздела «Выполнение изделий в сложных техниках вышивки» способствует развитию профессионального интереса к художественной вышивке и формированию практических навыков, в том числе:

- строгого соблюдения стандартов качества при выполнении учебных работ;
- умения выполнять расчеты элементов вышивки;
- уверенного владения различными техниками вышивки;
- творческого подхода к решению практических задач, основанного на глубоком понимании историко-региональных художественно-технологических традиций художественной вышивки.

Анализ готовых работ, выполненных в рамках комплекса упражнений, демонстрирует положительную динамику освоения учебного материала, уверенность и автоматизм действий студентов, понимание и применение технологии вышивки при выполнении учебных заданий.

Систематическое использование упражнений является эффективным методом освоения традиционной строчевой техники вышивки «нижегородский гипюр», что подтверждено положительными результатами промежуточной аттестации студентов.

Упражнение как вид практического метода обучения обеспечивает формирование у студентов умения применять полученные знания в практической деятельности, развивает логическое мышление, способность к самоконтролю и умение выявлять и устранять собственные ошибки. Рассмотренный комплекс упражнений может быть успешно адаптирован для обучения иным техникам художественной вышивки, что подтверждает универсальность данного методического подхода.

Литература

1. Александрова Н. М. Профессиональная педагогика : методология и теория обучения : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и научно-педагогических работников профессионального образования / Н. М. Александрова. – Нижний Новгород, Санкт-Петербург : Волжский государственный инженерно-педагогический университет : Любавич, 2010. – 188 с. – Текст : непосредственный.

2. Бабанский Ю. К. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических институтов / [Ю. К. Бабанский и др.] ; под редакцией [и с предисловием] Ю. К. Бабанского ; [послесловие В. А. Сластенина]. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – Москва : Просвещение, 1988. – 608 с. – Текст : непосредственный.

3. Гончар Е. В. Туристический маршрут «Катунская вышивка» в Нижегородской области / Е. В. Гончар. – Текст : электронный // Современные проблемы сервиса и туризма. – Москва, 2015. – Т. 9, №. 4. – С. 138-140. – EDN: UYNAOD. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskiy-marshrut-katunskaya-vyshivka-v-nizhegorodskoy-oblasti/viewer> (дата обращения: 09.09.2025).

4. Камнева С. Ю. Изучение проблем теории и практики профессионального образования в области художественной вышивки / С. Ю. Камнева. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2019. – № 4 (31). – С. 30-37. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00064. – EDN: SZHOPF URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (дата обращения: 07.09.2025).

5. Максимович В. Ф. Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович. – Текст : электронный // Научный диалог. – Екатеринбург, 2016. – № 12 (60). – С. 387-397. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 16.09.2025).

6. Носань Т.М. Содержание и методы профессионального обучения технологии художественной вышивки будущих художников – мастеров : специальность 13.00.08 ; диссертация на соискание ученой степени кандидата

педагогических наук / Носань Татьяна Михайловна ; [Место защиты: Высшая школа народных искусств]. – Санкт-Петербург, 2012. – 204 с. : ил. – Текст : непосредственный.

7. Пидкасистый П. И. Педагогика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое образование» / П. И. Пидкасистый, В. А. Мижериков, Т. А. Юзефович ; под редакцией П. И. Пидкасистого. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Академия, 2014. – 620 с. – ISBN 978-5-4468-0229-6. – Текст : непосредственный.

8. Швецова О. В. Инновационные технологии художественной вышивки в исполнительском мастерстве при подготовке специалистов в области традиционного прикладного искусства («гладь в соединении ткани») / О. В. Швецова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2017. – № 4 (22). – С. 9-16. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/3.Shvetsova.pdf (дата обращения: 10.10.2025).

9. Сапрыгина Ю. Русский гипюр – строчевая вышивка «по выдергу» / Ю. Сапрыгина // Парламентская газета : сайт. – URL: <https://www.pnp.ru/social/russkiy-gipyur-strochevaya-vyshivka-po-vydergu.html> (дата обращения: 15.12.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Professional`naya pedagogika : metodologiya i teoriya obucheniya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix uchebny`x zavedenij i nauchno-pedagogicheskix rabotnikov professional`nogo obrazovaniya / N. M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod, Sankt-Peterburg : Volzhskij gosudarstvenny`j inzhenerno-pedagogicheskij universitet : Lyubavich, 2010. – 188 s. – Текст : neposredstvenny`j.

2. Babanskij Yu. K. Pedagogika : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov / [Yu. K. Babanskij i dr.] ; pod redakciej [i s predisloviem] Yu. K. Babanskogo ; [posleslovie V. A. Slastenina]. – 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1988. – 608 s. – Текст : neposredstvenny`j.

3. Gonchar E. V. Turisticheskij marshrut «Katunskaya vy`shivka» v Nizhegorodskoj oblasti / E. V. Gonchar. – Текст : e`lektronny`j // Sovremennyy`e problemy` servisa i turizma. – Moskva, 2015. – Т. 9, №. 4. – С. 138-140. – EDN: UYNAOD. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskij-marshrut-katunskaya-vyshivka-v-nizhegorodskoy-oblasti/viewer> (data obrashheniya: 09.09.2025).

4. Kamneva S. Yu. Izuchenie problem teorii i praktiki professional`nogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Kamneva. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskustvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 4 (31). – С. 30-37. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00064. – EDN: SZHOPF URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (data obrashheniya: 07.09.2025).

5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-397. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashheniya: 16.09.2025).

6. Nosan` T.M. Soderzhanie i metody` professional`nogo obucheniya texnologii xudozhestvennoj vy`shivki budushhix xudozhnikov – masterov : special`nost` 13.00.08 ; dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nosan` Tat`yana Mixajlovna ; [Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv]. – Sankt-Peterburg, 2012. – 204 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Pidkasisty`j P. I. Pedagogika : uchebnik dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu 050100 «Pedagogicheskoe obrazovanie» / P. I. Pidkasisty`j, V. A. Mizherikov, T. A. Yuzefavichus ; pod redakciej P. I. Pidkasistogo. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Akademiya, 2014. – 620 s. – ISBN 978-5-4468-0229-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Shveczova O. V. Innovacionny`e texnologii xudozhestvennoj vy`shivki v ispolnitel`skom masterstve pri podgotovke specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva («glad` v soedinenii tkani») / O. V. Shveczova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2017. – № 4 (22). – S. 9-16. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/3.Shvetsova.pdf (data obrashheniya:10.10.2025).

9. Sapry`gina Yu. Russkij gipyur – strochevaya vy`shivka «po vy`dergu» / Yu. Sapry`gina // Parlamentskaya gazeta : sajt. – URL: <https://www.pnp.ru/social/russkiy-gipyur-strochevaya-vyshivka-po-vydergu.html> (data obrashheniya: 15.12.2025).

Pirogova T.S., lecturer of the department of artistic embroidery at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: pirogova.tatayna@yandex.ru

Methods of practical training of students in traditional embroidery drawn-thread techniques

Abstract. The article addresses the current problem of preserving and transmitting traditional cultural heritage within the framework of professional training of students in the field of traditional art crafts.

The purpose of the study is to systematize effective methods of practical training of students in traditional embroidery drawn-thread techniques using the example of one type of artistic craft “Nizhny Novgorod guipure”. The author justifies the importance of applying practical teaching methods in the process of performing exercises aimed at developing stable practical skills and a deep understanding of the technological features of this type of artistic embroidery.

The paper presents a scheme for the step-by-step execution of exercises, built on the principle “from simple to complex”: from practicing basic techniques and motifs to creating independent compositional solutions.

The developed methodological recommendations can be integrated into educational programs of higher and secondary vocational education.

Keywords: traditional art crafts, stitch embroidery, Nizhny Novgorod guipure technique, practical training, method of exercise.

In the contemporary educational paradigm, which is oriented towards the preservation of cultural heritage, the issue of effective transmission of techniques for creating items of traditional applied arts, including embroidery, acquires particular significance.

The training of future artists in traditional applied arts is based on the principles of preserving and developing national artistic traditions. One of the most widespread forms of this art is artistic embroidery, whose foundation lies in its execution technology, closely related to specific regional characteristics. It represents a complex system comprising over eighty types of embroidery techniques, among which those based on the drawn-thread technique hold leading positions [6].

The drawn-thread embroidery technique is a method of pattern creation that involves filling a grid formed by removing threads from a plain-weave fabric. Among the varieties of drawn-thread embroidery is such a type as “Nizhny Novgorod guipure” (“Gorky guipure”), which emerged as a result of the synthesis of traditional drawn-thread technique with other methods of creating openwork patterns, for example, the “pull-out” technique.

This type of embroidery became widespread in the territory of present-day Nizhny Novgorod region at the end of the 19th century, influenced by the fashion

for Western European dresses decorated with white satin stitch, English cutwork and white drawn-thread embroidery. It was precisely the latter “that local craftswomen refined, giving rise to the embroidery technique known as “po vydergu” (“pull-out” technique). The term “guipure” began to be applied to such items by analogy with the French *guipure* – meaning “airy embroidery” [9] (Figs. 1⁴⁴, 2⁴⁵).

Over several generations, craftsmen have carefully preserved and refined the unique technology of Nizhny Novgorod guipure, passing down the valuable secrets of the craft from generation to generation.

In the first quarter of the 20th century, craftswomen mastered the intricacies of Nizhny Novgorod guipure within the framework of artels. One such association was the “Katunki labor artel for sewing and linen embroidery”, founded in 1924 [3].

Fig. 1. Kerchief. Drawn-thread embroidery technique “Nizhny Novgorod guipure”. CJSC “Guipure”. (Nizhny Novgorod city)

Fig. 2. Tablecloth. Drawn-thread embroidery technique “Nizhny Novgorod guipure”. Exhibition hall “Nizhny Novgorod guipure”

The folk embroidery of the Nizhny Novgorod region continues to evolve at drawn-thread embroidery enterprises that are part of the system of artistic crafts of the Russian Federation. These include the Gorodets, Gorky, Lyskovo, Chkalov, Shakhunya factories and the Arzamas drawn-thread embroidery association.

At present, with the aim of preserving and developing the traditional embroidery type known as “Nizhny Novgorod guipure”, the Russian university of traditional art crafts offers a training program for students titled “Modeling with artistic embroidery” within the educational field 54.03.02 Decorative and applied

⁴⁴ Fig. 1. Kerchief (headwear) figure 30/18-21 “Bylina” // CJSC Guipure : website. – URL: <https://gipur-nhp.ru/shop/dress/kosyinka-golovnoy-ubor-risunok-30-18-21-byilina/> (Date of access: 25.10.2025).

⁴⁵ Fig. 2. Exhibition hall “Nizhny Novgorod guipure” / Kanavinsky district centralized library system : website. – URL: <https://book-hall.ru/proekt-goda/nizhegorodskii-khronotop-god-2014/narodnye-promysly/rosa-na-lesnoi-pautinke-nizhegorod-1> (Date of access: 25.10.2025).

arts and folk crafts. The curriculum of this program includes the study of all types of drawn-thread embroidery techniques, including “Nizhny Novgorod guipure”.

Within the framework of the course “Mastery in artistic embroidery”, the study of drawn-thread embroidery techniques is aimed at the purposeful development of the following professional qualities in students:

- attention to detail: assessment of thread quality and fabric tension, adherence to stitch execution technology;
- analytical thinking: creation of three-dimensional elements and complex compositional solutions;
- color sense: selection of harmonious color combinations;
- construction of balanced compositions;
- patience and perseverance: concentration during the performance of repetitive actions over an extended period.

Upon completion of the study material on the topic “Production of an item using the drawn-thread embroidery technique ‘Nizhny Novgorod guipure’”, students:

- acquire theoretical knowledge in the field of the history of development of drawn-thread embroidery techniques and the specifics of their execution;
- develop skills in filling the net in white drawn-thread work with such “razdelki” (decorative fillings) as dense “nastil”, single and double darning, chain stitch and others;
- master the skills of selecting and applying traditional and innovative materials, taking into account their form-building and functional properties, for the creation of embroidered products using the drawn-thread technique of “Nizhny Novgorod guipure”;
- enhance their skills in: developing design concepts based on a creative approach to problem-solving; creating comprehensive functional and compositional solutions; producing items with artistic embroidery according to traditional technologies and using traditional materials⁴⁶.

The creation of products within the framework of the discipline “Mastery in artistic embroidery” requires not only a creative approach from students to their design and manufacture, but also a well-founded selection by the teacher of effective methods for structuring the educational process with the aim of developing students' independence and artistic-creative thinking.

For the successful implementation of the educational process, the teacher should select methods and techniques that ensure effective assimilation of educational material, development of cognitive abilities, activity and independence of students [5, p. 387].

In the history of pedagogy, practical teaching methods applied in traditional art crafts, including embroidery, have consistently emphasized the importance of learners' creative abilities. The integration of project-based and independent work is

⁴⁶ Working program of the academic discipline (module) “Modelling with artistic embroidery”. – URL:<https://www.vshni.ru/doc/uchprogr/bak/5.pdf>
Б1.В.05.Мастерствопохудожественнойвышивке.pdf (date of access: 03.12.2025).

a defining factor that ensures the high quality of the didactic process and the effectiveness of mastering subject-specific knowledge.

According to the analysis of the curriculum of the educational program “Modelling with artistic embroidery”, the working program of the discipline “Mastery in artistic embroidery”, as well as considering the specifics of the educational process organization, it has been established that the key form of instruction is practical classes based on the application of practical methods. These methods aim to deepen theoretical knowledge and develop the skills necessary for solving professional and creative tasks.

According to P.I. Pidkasty, practical teaching methods are approaches oriented towards the active engagement of learners and the application of theoretical knowledge in practice. These include exercises, creative, practical and laboratory work, as well as business games, which ensure the interconnection between acquired theoretical knowledge and practical application [7, p. 161].

According to the definition by N.M. Aleksandrova, practical teaching methods in the field of traditional applied arts constitute a system of sequential and interrelated actions of the participants in the educational process, which ensures the acquisition of professional abilities and skills, as well as the qualities and norms of practical training [1, p. 11]. The effectiveness of applying practical teaching methods depends on the concretization of educational objectives, individual characteristics of students, the degree of methodological organization of educational material and the level of professional training of the instructor [8, p. 95].

The study of traditional drawn-thread embroidery techniques presupposes a systematic approach with an emphasis on the performance of practical exercises. Within the framework of practical classes, students master the specifics of each drawn-thread embroidery technique, refine their skills in the accurate reproduction of ornamental patterns and elements.

According to Yu.K. Babansky, “exercise is one of the most effective practical teaching methods. The development of a set of tasks, their content, the selection of tools and methods of implementation depend on the discipline being studied, the nature and scope of the educational material, as well as the level of preparation and age characteristics of the learners. The effectiveness of exercises is directly dependent on the ability to rely on established requirements, rules for their execution, and the technology of artistic embroidery” [2, p. 129].

As an example, an assignment on the topic “Production of an item using the drawn-thread embroidery technique ‘Nizhny Novgorod guipure’” has been analyzed. The study of this topic within the curriculum is allocated 288 academic hours of classroom work. The implementation of the content is structured in accordance with the main didactic principles: “from simple to complex”, systematicity and consistency, scientific rigor, accessibility, the connection between theory and practice, visualization and durability in mastering knowledge.

The thematic focus of the assignments determines the stages of work execution.

The first stage is the preparatory phase (cutting and attaching fabric pouches⁴⁷, hooping the fabric, marking) (4 hours), aimed at reinforcing knowledge, skills and developing abilities in working with fabric. Special attention is given to the even tensioning of the fabric in the hoop, which prevents distortion of the grid during the embroidery process.

The simplest fabrics for embroidery are linen and blended (linen/polyester) fabrics, as well as raw canvas, since they have a clearly visible plain weave structure, which facilitates the embroidery process. More challenging to work with are silk and fine cotton fabrics (batiste, marquisette) [4]. The development of precision and neatness in laying out elements is practiced through embroidery on thin, translucent fabrics, such as chiffon.

At this stage, exercises such as “Fabric cutting”, “Securing fabric in the hoop (hooping)” and “Fabric marking” are applied. Their purpose is to reinforce previously acquired skills and develop the speed of performing operations. Since similar exercises were used in the study of other types of embroidery, they do not cause difficulties for the learners.

The second stage – the performing stage (284 hours) – is comprehensive and consists of sub-stages, each represented by a system of exercises. For instance, the sub-stage of fabric preparation for embroidery includes the following exercises: “Marking”, “Thread pulling” (or “Drawing out threads”) and “Executing a preliminary edge with satin stitch”.

The practical mastery of basic techniques begins with special exercises aimed at developing skills in “drawing out” threads, creating a net and accurately reproducing line stitches. The openwork structural grid is formed by carefully removing certain threads of the fabric and subsequently gathering the remaining threads into columns, which create a rhythmic and airy background for the further placement of embroidery elements.

The first exercise involves creating a uniform and neat grid with a cell size of 0.8-1.0 cm. During the process, students execute an edge finishing to prevent fabric fraying and perform grid trimming using the following exercises: “Executing a preliminary edge with satin stitch” and “Trimming grid threads” (Fig. 3)⁴⁸.

The next exercise, “Thread pulling”, is aimed at mastering the “drawing out” technique. To consolidate the skill of grid formation, it is necessary to work on rectangular hoops or frames to prevent fabric deformation (Fig. 4).

The sub-stage “Wrapping the grid columns” is associated with preparing the grid for the execution of embroidery elements. At this stage, students must learn to form a grid with square cells (Fig. 5). When performing this exercise, special attention is given to precise needlework, which prevents the threads from unraveling and ensures the integrity of the pattern structure.

⁴⁷ Pouches (pockets) – a rectangular piece of fabric, folded lengthwise along the warp thread, with a width not exceeding 7–9 cm, featuring evenly spaced slits for threading a cord, which are necessary for securing the fabric in a hoop. Round or square thin but sturdy sticks or metal rods are inserted into these slits to help stretch the fabric.

⁴⁸ Figs. 3-5, 8-10. Photo by the author of the article.

Such exercises contribute to the development of hand movement coordination and attention to detail, fostering in students the skills of neat execution and thread tension control. These skills form the basis for embroidering large-scale items and promote stable control over the work process in accordance with the established technology.

Fig. 3. Performing an exercise “Executing a preliminary edge with satin stitch”

Fig. 4. Performing an exercise “Thread pulling”

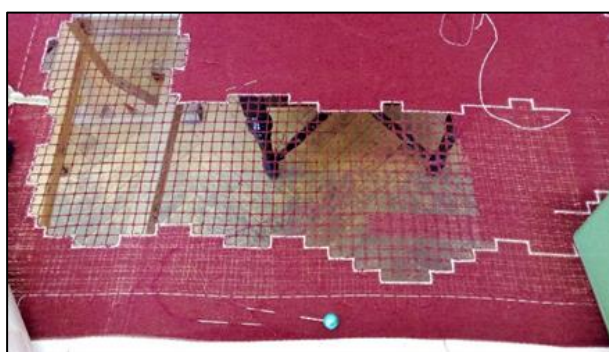

Fig. 5. Performing an exercise “Wrapping the grid columns”

When using the proposed set of exercises, thorough supervision by the teacher is required to ensure compliance with the technological sequence of embroidery execution and occupational safety regulations. The presented system of exercises enables the development of skills in performing technological operations and facilitates the transition to working on more complex elements of the item.

The main and most time-consuming sub-stage involves the execution of collar elements of varying complexity. The simple elements of the Nizhny Novgorod guipure drawn-thread embroidery technique include “leaf”, “kopechka” (small round element) and “twig with triple leaves”. More complex elements are as follows:

- large “spider” (“pauchok”), executed by laying threads over four grid columns and using cotton floss thread in a single strand for the foundation threads;
- small elements – “spider”, “kopechka” and “fly” (“mushka”) – worked in the center of a single cell on four or eight intersecting foundation threads, making three to four turns with a single strand of cotton floss, depending on the cell size;
- horseshoe (“podkovka”), executed with a “darning” stitch, filled with three to four circular rows (Figs. 6, 7⁴⁹).

⁴⁹ Figs. 6, 7. Exhibition hall of CJSC “Nizhny Novgorod guipure” / Kanavinsky district centralized library system : website. – URL: <https://book-hall.ru/proekt-goda/nizhegorodskii-khronotop-god-2014/narodnye-promysly/rosa-na-lesnoi-pautinke-nizhegorod-1> (date of access: 15.02.2026).

Fig. 6. Simple embroidery elements
“Nizhny Novgorod guipure”

Fig. 7. Complex embroidery elements
“Nizhny Novgorod guipure”

In pedagogical practice, when performing elements within the grid, students often make the following mistakes, which lead to a decrease in the quality of the finished product:

- excessive tension of the working thread, which results in deformation and the formation of folds;
- execution of elements with a loosely tensioned thread, leading to sagging or tightening of the element;
- improper securing of the working thread at the beginning and end of the work, as a result of which the thread tip may come loose from the fabric, causing the element to unravel.

As students complete individual embroidery elements, they learn to combine them correctly, creating complex ornamental compositions. This fosters the development of a sense of rhythm and an understanding of pattern structure – skills essential for the accurate reproduction of traditional techniques.

Mastering the basic embroidery elements serves as the foundation for completing complex practical assignments, during which students develop skills in the precise reproduction of patterns and the competent use of each element within a unified composition. This process enhances the level of professional training in the field of traditional embroidery.

The practice of filling grid cells with simple drawn-thread elements includes exercises such as “Filling a single grid cell with the simplest elements (“Bug”, “Loop”)”; “Executing the element ‘Spider with outline’”; “Combining several elements into a simple composition (e.g., rosette)”.

While performing the proposed exercises on sequentially filling individual square sections of the grid with darning stitch using a single thread from a strand of cotton floss, students regulate the uniformity of thread tension and the accuracy of needle insertion into the fabric. This ensures that the executed elements do not crease the fabric and create an even pattern.

At this stage, it is recommended to use basic motifs – such as daisies or twigs – within a conventional grid, in order to become accustomed to the rhythm of the stitches and their distribution. Subsequently, exercises are introduced that focus on combining elements within one and several adjacent cells. Students refine their skill

in creating transitions from densely packed elements to openwork ones, taking into account the smoothness of lines and the balance of pattern density.

One of the exercises aimed at pattern formation is the creation of small motifs using several elements characteristic of Nizhny Novgorod guipure embroidery. Students are tasked with embroidering a fragment of an ornament that includes “kukolka”, “podkovka” and “moshka” within a limited area. Performing such exercises enables learners to comprehend the harmonious combination of elements and develops their aesthetic perception of composition, which is subsequently important for the independent creation of original patterns.

After mastering the basic embroidery techniques, students proceed to create the openwork background, which forms the basis for constructing complex relief patterns of Nizhny Novgorod guipure (Figs. 8–10). It is important to note that a mismatch between the needle thickness, the density of the fabric chosen for embroidery or the thread thickness can lead to damage to the pattern and the wrapped grid. Such technological violations are observed in students who lack sufficient knowledge in the field of materials science.

Figs. 8-10. Stages of embroidery element execution

Another common mistake and violation of the Nizhny Novgorod guipure embroidery technique is the failure to execute elements according to the proposed patterns, since any deviation leads to pattern displacement and asymmetry of the design. In this case, a set of exercises is applied for forming the openwork background while studying the basic embroidery techniques, with the help of which patterns are created. Their application allows for controlling thread tension and ensuring the uniform placement of embroidery elements.

The step-by-step execution of exercises ensures the effective mastery of complex technological techniques in artistic embroidery. Assignments are carried out in accordance with didactic principles:

- mastering simple stitches: satin stitch, chain stitch;
- performing compositions with ornamental elements and forming an openwork background.

Special attention is given to the combination of openwork and relief elements. Students master techniques for a smooth transition from a transparent background

to dense patterns, refining their skills in thread tension control and the precision of embroidery element execution. The exercises include performing motifs that combine the lightness of an openwork structure with the expressiveness of relief details – a technique characteristic of Nizhny Novgorod guipure and related traditions.

An effective means of developing embroidery skills is the use of elements from modern techniques similar to Richelieu. These techniques involve the use of cutwork with a buttonhole stitch, allowing for a particularly light and refined effect.

Fig. 10. A. Ustimenko, Fourth-year bachelor's degree student. Collar. 2024.
Nizhny Novgorod guipure drawn-thread embroidery technique.
Supervisor: T.S. Pirogova

The completion of these assignments contributes to the development of skills in creating complex compositions, fosters the ability to integrate traditional stitches and elements into a unified artistic image and also cultivates aesthetic taste. Mastering the techniques for creating an openwork background and relief patterns becomes a necessary stage before transitioning to the comprehensive application of the Nizhny Novgorod guipure drawn-thread embroidery technique in independent practical works (Fig. 10).

The exercises “Repetitive actions” and “Practicing basic stitches on lines, circles, squares” primarily focus on mastering technical skills, precision in following the samples that students replicate, as well as neatness and thoroughness in execution. “This process is quite complex, labor-intensive and, at first glance, may seem somewhat monotonous. However, the strict regimen for mastering techniques and various embroidery methods, along with adherence to the criterion of precise replication of the sample, ultimately proves to be justified” [8, p. 10].

Performing the proposed exercises enables students to develop the ability to notice the finest details: nuances of the pattern, quality of the thread and degree of fabric tension. Exercises aimed at concentration – such as analyzing complex patterns, studying the fabric structure and examining stitch characteristics – contribute to the development of attention to detail. The combination of reproductive and creative assignments within the section “Execution of items in complex embroidery techniques” stimulates both the educational and artistic-creative activities of the learners.

The knowledge acquired by students in the course “Technology and materials science” has a direct impact on the level of performance skills, as well as the speed and quality of embroidery execution. Mastering the basic skills of executing

elements characteristic of the Nizhny Novgorod guipure drawn-thread embroidery technique is significant when creating finished items.

The process of studying the Nizhny Novgorod guipure embroidery technique and the execution of the product is carried out under the supervision of an educator. The goal of pedagogical support is to identify and eliminate typical errors at the early stages of training. Such errors include: incorrect placement of embroidery elements; mismatch between thread thickness and fabric density, which causes deformation of the embroidery in the finished product and shifts embroidery fragments from their intended positions; gaps appearing in the fillings; excessively high stitch density, which creates excessive “load” on the thread. The educator, in turn, demonstrates to the students methods for correcting errors when executing the most complex elements.

In the process of mastering artistic embroidery, all exercises of the performing stage are classified as complex, since they are aimed at integrating acquired skills into the process of completing a finished product and applying knowledge in a new situation (independent work of students, execution of a product using the selected embroidery technique).

Overall, the inclusion of practical teaching methods in the content of the discipline “Mastery in artistic embroidery”, exemplified by the section “Execution of items in complex embroidery techniques”, contributes to the development of professional interest in artistic embroidery and the formation of practical skills, including:

- strict adherence to quality standards when completing academic works;
- the ability to perform calculations of embroidery elements;
- confident mastery of various embroidery techniques;
- a creative approach to solving practical tasks, based on a deep understanding of the historical and regional artistic and technological traditions of artistic embroidery.

The analysis of completed works, produced within the framework of the exercise complex, demonstrates a positive dynamic in mastering the educational material, as well as students’ confidence and automatism of actions and their understanding and application of embroidery technology when completing academic assignments.

The systematic use of exercises is an effective method for mastering the traditional drawn-thread embroidery technique of “Nizhny Novgorod guipure”, which is confirmed by the positive results of students’ interim assessments.

An exercise, as a type of practical teaching method, ensures the formation of students’ ability to apply acquired knowledge in practical activities, develops logical thinking, self-control and the ability to identify and correct their own mistakes. The considered complex of exercises can be successfully adapted for teaching other artistic embroidery techniques, which confirms the universality of this methodological approach.

References

1. Aleksandrova N. M. Professional`naya pedagogika : metodologiya i teoriya obucheniya : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix uchebny`x zavedenij i nauchno-pedagogicheskix rabotnikov professional`nogo obrazovaniya / N. M. Aleksandrova. – Nizhnij Novgorod, Sankt-Peterburg : Volzhskij gosudarstvenny`j inzhenerno-pedagogicheskij universitet : Lyubavich, 2010. – 188 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Babanskij Yu. K. Pedagogika : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix institutov / [Yu. K. Babanskij i dr.] ; pod redakciej [i s predislaviem] Yu. K. Babanskogo ; [posleslovie V. A. Slavenina]. – 2-e izdanie, dopolnennoe i pererabotannoe. – Moskva : Prosveshhenie, 1988. – 608 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Gonchar E. V. Turisticheskij marshrut «Katunskaya vy`shivka» v Nizhegorodskoj oblasti / E. V. Gonchar. – Tekst : e`lektronny`j // Sovremennyy`e problemy` servisa i turizma. – Moskva, 2015. – T. 9, №. 4. – S. 138-140. – EDN: UYNAOD. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskij-marshrut-katunskaya-vyshivka-v-nizhegorodskoy-oblasti/viewer> (data obrashheniya: 09.09.2025).
4. Kamneva S. Yu. Izuchenie problem teorii i praktiki professional`nogo obrazovaniya v oblasti xudozhestvennoj vy`shivki / S. Yu. Kamneva. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2019. – № 4 (31). – S. 30-37. – DOI 10.24411/2619-1504-2019-00064. – EDN: SZHOPF URL: http://dpio.ru/stat/2019_4/2019-04-05.pdf (data obrashheniya: 07.09.2025).
5. Maksimovich V. F. Teoretiko-metodologicheskie osnovy` podgotovki specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva / V. F. Maksimovich. – Tekst : e`lektronny`j // Nauchny`j dialog. – Ekaterinburg, 2016. – № 12 (60). – S. 387-397. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (data obrashheniya: 16.09.2025).
6. Nosan` T.M. Soderzhanie i metody` professional`nogo obucheniya texnologii xudozhestvennoj vy`shivki budushhix xudozhnikov – masterov : special`nost` 13.00.08 ; dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Nosan` Tat`yana Mixajlovna ; [Mesto zashhity`: Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv]. – Sankt-Peterburg, 2012. – 204 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Pidkasisty`j P. I. Pedagogika : uchebnik dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu 050100 «Pedagogicheskoe obrazovanie» / P. I. Pidkasisty`j, V. A. Mizherikov, T. A. Yuzefavichus ; pod redakciej P. I. Pidkasistogo. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Akademiya, 2014. – 620 s. – ISBN 978-5-4468-0229-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
8. Shveczova O. V. Innovacionny`e texnologii xudozhestvennoj vy`shivki v ispolnitel`skom masterstve pri podgotovke specialistov v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva («glad` v soedinenii tkani») / O. V. Shveczova. – Tekst :

e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2017. – № 4 (22). – S. 9-16. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2017_4/3.Shvetsova.pdf (data obrashheniya:10.10.2025).

9. Sapry`gina Yu. Russkij gipyur – strochevaya vy`shivka «po vy`dergu» / Yu. Sapry`gina // Parlamentskaya gazeta : sajt. – URL: <https://www.pnp.ru/social/russkiy-gipyur-strochevaya-vyshivka-po-vydergu.html> (data obrashheniya: 15.12.2025).

**ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
GENERAL ISSUES OF PROFESSIONAL PEDAGOGY
OF TRADITIONAL APPLIED ART**

УДК 378:7

***Савенкова Л.Г.**, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, эксперт Научного центра Российской академии образования Московского государственного института культуры. 141406, Московская обл., Химки, Библиотечная ул., д. 7, к. 2; e-mail: lgbloknot@mail.ru*

***Savenkova L.G.**, doctor of pedagogical sciences, professor, corresponding member of the Russian academy of education, expert of the Russian academy of education research center at the Moscow state institute of culture, 41406, Moscow Region, Khimki, Bibliotechnaya Street, 7, Building 2; e-mail: lgbloknot@mail.ru*

**Гуманитаризация современного высшего образования в области
искусства: комплексное интегрированное обучение в условиях
взаимодействия базового и дополнительного образования
Humanitarization of modern higher education in the field of art:
comprehensive integrated training in the context of interaction
between basic and supplementary education**

Аннотация. В статье раскрыты важность и значимость опоры на гуманитаризацию образования в современных институтах культуры и искусства, внедрения в практику обучения интегрированных форм работы в условиях взаимодействия базового и дополнительного образования, а также необходимости создания в образовательных организациях новой образовательной среды. В условиях такого комплексного предметно-пространственного окружения появляется возможность включения в образовательный процесс актуальных форм и технологий обучения, направленных на активное общение, взаимодействие и сотворчество между участниками образовательного процесса.

Ключевые слова: гуманитаризация, технологии, интеграция, комплексное обучение, познавательное творчество, дополнительное образование.

Abstract. The article reveals the importance and significance of relying on the humanitarization of education in contemporary institutes of culture and art, the implementation of integrated forms of work in the learning process through the interaction of basic and supplementary education, as well as the necessity of creating a new educational environment within educational organizations. In such a comprehensive subject-spatial setting, there arises the possibility to incorporate current forms and teaching technologies into the educational process, aimed at active

communication, interaction, and co-creation among the participants of the educational process.

Keywords: humanitarization, technologies, integration, comprehensive/complex learning, cognitive creativity, supplementary education.

В настоящее время, в условиях активной структурной перестройки всей жизни нашей страны во всех ее сферах и направлениях, требуется пересмотр базовых основ современного образования на всех его уровнях. Данная реальность указывает на необходимость создания в образовательных организациях новой образовательной среды, позволяющей включать актуальные формы и технологии обучения, направленные на организацию непосредственно процесса обучения в условиях адекватного предметно-пространственного окружения и среды общения между всеми участниками образовательного процесса – педагогами и обучающимися. Вариантом такого комплексного единения является гуманитаризация образования как особого социального института, где осуществляется максимальное приобщение будущих специалистов к культуре – важнейшей сфере духовного совершенствования человека. Сказанное особенно важно для институтов искусств и культуры.

Как указывается в концепции гуманитаризации образования, в «содержание образования должно быть включено все то, что ведет к пониманию и объяснению культурной деятельности по созданию художественных ценностей, духовно-нравственных, научных и материальных. Это говорит о том, что образование становится продуктивным только в том случае, если обучающийся приобщается к науке и творческой деятельности одновременно» [3, с. 6]. Сказанное основано на том, что «культура есть среда, растящая и питающая личность» [7, с. 24-29].

Гуманитаризация высшего образования позволяет решать такие важнейшие проблемы, как воспитание культурно развитого человека, уважающего родной язык, знающего историю и культуру своей страны и того региона, где он живет, уважающего культуру других стран, стремящегося к совершенствованию ближайшего окружения и активному самостоятельному творчеству, т. е. это ведет к существенному изменению всей его жизни. Важнейшая идея гуманитаризации образования – «очеловечивание» процесса обучения, перенос акцента с накопления знаний и умений на осмысление происходящего, формирование и развитие коммуникативных и творческих способностей, расширение познавательного пространства; передача знаний через призму понимания их значения для духовного и культурного развития человека. «Интеграция в обучении – это комплексное взаимодействие всех изучаемых дисциплин, сотрудничество педагогов, рассмотрение образовательного процесса как целостного явления; опора на принципы педагогической поддержки, педагогики успеха, отказ от эксплуатации авторитарных и репродуктивных форм обучения» [7, с. 10].

В институтах культуры и искусства, по сравнению с другими образовательными учреждениями, гуманитаризация образования имеет ряд

особенностей. Прежде всего, это связано со спецификой подготовки специалистов в области искусства, играющей ключевую роль в формировании творческой личности, способной к самостоятельной деятельности. Обучение в таких вузах направлено на формирование профессиональных навыков (хореография, вокал, живопись, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство, театр, музыка, медиа и др.), которые сочетаются с гуманитарными знаниями. Учебные планы и междисциплинарные курсы разработаны с акцентом на культурологию, этику, историю искусства, направлены на профессиональное изучение искусства и творческую деятельность, в т. ч. через исследовательские проекты.

Отсюда следует, что особенность внедрения гуманитаризации в таких вузах прежде всего связана с функцией вуза как «социального института», обеспечивающего трансляцию базовых приоритетов российской культуры, формирование у будущих специалистов уважения к истинным общечеловеческим и духовным ценностям, а также развитие когнитивных функций и необходимых социокультурных компетенций, направленных на адекватное восприятие новых условий жизни и умение креативно функционировать в различных сферах культурной деятельности. Важно выделить следующие позиции, характерные для вузов культуры и искусств:

- ценностно-смысловой компонент – направленность обучения не столько на передачу знаний, сколько на развитие мировоззрения, на понимание национальных ценностей и формирование самостоятельного мышления;
- интеграция художественного и общего гуманитарного образования;
- акцент на межкультурный диалог, изучение культурных традиций;
- развитие творческих и коммуникативных способностей, творческого сознания, навыков творческого мышления, умения работать в междисциплинарных командах;
- развитие индивидуальных особенностей каждого обучающегося (личные качества, нравственные установки, стремление к освоению духовного наследия);
- сохранение и адаптация культурных особенностей через освоение национальной культуры;
- опора в обучении на междисциплинарность (междисциплинарные курсы);
- активная взаимосвязь базового и дополнительного образования.

Основы такого обучения заложены в теоретических трудах великих педагогов: К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, С. Френе, В.А. Сухомлинского; философов и культурологов – М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана.

Остановимся подробнее на позиции «взаимодействие базового и дополнительного образования». Отметим очень важный факт: 1 июля 2025 г. опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации № 1745-р «О внесении изменений в Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 г.» и предложен план мероприятий по ее реализации. В рамках указанного распоряжения предлагается разработать и внедрить в практику

образования новую форму освоения предметов «изобразительное искусство» и «музыка» в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Данный процесс предполагает разработку и научное обоснование педагогических условий его внедрения в образовательные учреждения, составляющими которых могут быть: эстетическая предметно-пространственная среда; культура взаимоотношений между педагогами и обучающимися, учащимися в группе, педагогами в коллективе, обучающимися, родителями и педагогами; организация всей школьной жизни в здоровой атмосфере взаимоуважения – сотворчества – сотрудничества.

Причиной создания новой педагогической модели образования специалистов в области культуры является стремление преодолеть формальный, абстрактный характер обучения, вводя образование на всех его уровнях в широкое поликультурное пространство. Это предполагает разнообразие технологий организации образовательного процесса, форм и методов обучения, исследовательской и проектной работы, видов художественно-творческой деятельности, а также сотворчество педагогов в коллективе и комплексный характер организации образовательного процесса в целом. Это необходимо для того, чтобы планируемый перенос направлений работы в области искусства в систему дополнительного образования не только не сократил количество часов на его освоение, а, наоборот, стал условием активного внедрения художественного творчества в жизнь каждого обучающегося с первого по одиннадцатый класс.

Такая ситуация предусматривает также, что и высшим образовательным организациям необходимо найти для себя новые формы образовательной деятельности. Особенно это касается институтов культуры и искусств, которым в условиях происходящих изменений необходимо взять на себя ответственность за гуманитарно-художественное воспитание детей и молодежи ближайшего региона. Вузам следует активнее взаимодействовать с образовательными организациями ближайшего окружения (школами, детскими школами искусств, учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, промышленными объектами), создать на базе вуза свой научный культурно-образовательный центр, направленный на работу с населением в области культуры и искусства.

Если заглянуть в историю мировой педагогики, подобные организации, так называемые культурные поселки (культурные центры для окружающего населения, как для детей, так и взрослых), создавались в начале XX в. (1905–1908 гг.). Первооткрывателем в этом направлении была Америка, где появились Сеттльменты, в которых проводилась культурно-просветительская работа с детским и взрослым населением. Опыт данного проекта в 1906 г. был внедрен в Москве в районе Марьиной Рощи силами А.У. Зеленко, С.Т. Шацкого и Л.Н. Шлегерна, где специалисты занимались вопросами социального воспитания детей, организацией детских сообществ и воспитательных учреждений нового типа. В 1908 г. учреждение было закрыто, а в 1909 г. вновь открыто под названием «Детский труд и отдых» [5].

Для того чтобы подобный новый современный опыт приобщения молодого поколения к культуре был реализован повсеместно в России, необходимо максимально стимулировать к этому студентов вузов культуры и искусств через постепенное погружение в разные виды художественно-творческой деятельности и ее организацию непосредственно в реальной практике. С другой стороны, в таких институтах важно дополнительно ввести специальные занятия для студентов по «педагогике искусства» и разным видам художественно-творческой деятельности. Сказанное обосновано тем, что нередко выпускники творческих вузов связывают свое профессиональное будущее с обучением детей и молодежи в области искусства. А это требует знаний природы и психолого-педагогических особенностей детей разного возраста, а также умения грамотно организовать образовательный процесс. Такое новое направление работы в институтах культуры и искусств не покажется необычным в связи с современными национальными проектами «Культура» и «Творческие люди» (2017–2024), задачи которых предусматривали: сделать богатейшую культуру страны более доступной для российских граждан (планировалось реконструировать объекты культуры, провести их техническое переоснащение, создать условия для раскрытия творческого потенциала людей, в том числе в области цифровизации); обеспечить поддержку добровольческих движений по сохранению культурного наследия народов Российской Федерации. Из сказанного можно сделать вывод о прямой ориентации институтов культуры и искусств на позиционирование в качестве «центров культуры и творчества».

Вышеизложенное позволяет обосновать важность и значимость выстраиваемого развивающего интегрированного обучения для создания в высшей образовательной организации особой предметно-пространственной среды, способствующей включению студентов в творческий активный процесс освоения культуры и искусства. Такой подход адекватен концепции «экологии культуры» – сохранению культуры (Д.С. Лихачев) как полноценного «очеловеченного» процесса, осваиваемого через практические умения и навыки в тесной связи с жизнью. Данный подход является важнейшим педагогическим условием вхождения современного человека в жизнь через приобщение к культуре при опоре на психические процессы (память, воображение, ощущение, интуиция, ассоциации) и эмоционально-чувственную сферу, где художественное слово, визуальные образы, звуки, цвет, свет, движения, действия являются основой развития эмоциональной, сенсорной и умственной деятельности.

Выделим главные позиции в освоении культуры и искусства. Прежде всего, это окружающая среда: природная, социокультурная, художественная, региональная. О важности этого хорошо сказал С.С. Аверинцев: «Мы не поймем явления <...>, если не будем исходить из исторического момента и из социальных условий, при которых общество развивается» [1, с. 27]. Исходя из этого, главным выступает процесс освоения пространства – и ощущения себя в нем. В данном случае пространство рассматривается как главный признак любого искусства – говоря словами П.А. Флоренского, как разнообразные

способы его организации. «Несмотря на коренные, по-видимому, различия, все искусства произрастают от одного корня, и стоит начать вглядываться в них, как единство выступает все более убедительным. Это есть организация пространства» [7, с. 61]. О значимости роли пространства в искусстве писали А.В. Бакушинский: «Искусство в детском и школьном возрасте должно осваиваться в активном творческом действии, в разнообразных проявлениях ребенка в творчестве, в ощущении окружающего пространства жизни и себя в этом пространстве» [2, с. 156]; В.А. Фаворский: «Всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-пространственную форму понимания действительности, в которой выражается мировоззрение художника» [6, с. 146]; В.В. Давыдов: «Предметно-преобразующая деятельность с реальным пространством является исходной формой всех видов деятельности ребенка: игровой, учебной, трудовой» [4, с. 4-6].

Обобщая сказанное, выделим сферу предметно-пространственной деятельности и живое активное действие в реальном пространстве. Такой подход к преподаванию искусства не является новаторским, а предлагаемые направления развития не возникли спонтанно. Яркий пример этому (как уже было сказано ранее) – 1920-е гг., связанные с творческой деятельностью художников: А. Родченко, Л. Поповой, П. Филонова, К. Малевича, В. Кандинского; педагогов: А.В. Бакушинского, В.Г. Брюсовой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной, В.Н. Шацкой; философов: А.А. Богданова, Б.И. Арватова и др.

Исследования в области «педагогике искусства» уже неоднократно доказывали, что основой постижения культуры и искусства в современной школе является предметно-пространственная деятельность [5]. Постепенно это приближает нас к пониманию того, что современные школы и вузы культуры – это образовательные лаборатории, где каждый обучающийся – экспериментатор, а каждый педагог – исследователь, сочетающий функции учёного и творца, который активно взаимодействует с окружающей природой, историей культуры того региона, где находится образовательная организация. Результатом обучения искусству является формирование представления о способах и средствах художественной организации пространства и среды в полной гармонии с конкретным человеком. Внедрение данного подхода в структуру высшего образования предполагает развитие творческих возможностей студентов в процессе освоения разных видов художественно-творческой деятельности при условии, что приоритетным направлением всей работы является взаимосвязь: человек – природа – искусство – среда, а в основе обучения лежит внедрение в практику стиля творческого общения по поводу искусства. Другими словами, преследуется цель – развитие способности обучающихся понимать, осваивать и воссоздавать свой предметно-пространственный художественный образ в разных видах искусства.

Такой интегрированный подход к процессу организации и проведения занятий в области искусства предполагает создание эмоционального (образного, духовного, культурного, национального) мира обучающегося

с помощью взаимодействия разных видов искусства и различных областей наук; формирование оценочного, осмысленного отношения к искусству, направлениям творческой деятельности человека и выбору оптимального вида художественного творчества для самовыражения; развитие интереса к исследовательским работам; формирование представлений о взаимосвязи искусства, науки и человека как основе развития мира; развитие философского осмысления искусства, жизни, природы в процессе выполнения исследовательских работ; понимание художественного произведения как продукта осмысления художником (писателем, композитором, поэтом) своего представления о мире.

В современной ситуации усложнения экономики и политики, информационной среды и ее разнообразия, структурной перестройки всей хозяйственной жизни страны и общества отношение к образованию, культуре и науке, воспитанию и развитию человека активно меняется. В этих условиях гуманитаризация образования рассматривается как один из путей возвращения к истокам педагогической науки и традициям российского образования, основанного на представлениях о доминировании целей развития свободной, гуманной, духовной, творческой личности, способной к самоопределению и самореализации. В этом плане важно настроить институты культуры и искусств, весь педагогический коллектив и обучающихся на создание в вузе особой социокультурной среды, направленной на формирование творца. Данное положение подтверждается тем, что образование может быть продуктивным только тогда, когда обучающиеся приобщаются к науке и самостоятельным исследованиям как к творческой и продуктивной деятельности комплексно.

Литература

1. Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья / С. С. Аверинцев // Античность и Византия : сборник / Академия наук СССР, Институт мировой литературы им. А. М. Горького ; [ответственный редактор Л. А. Фрейберг]. – Москва : Наука, 1975. – С. 266-285. – EDN: VVLNET. – Текст : непосредственный.
2. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание / А. В. Бакушинский. – Москва : Новая Москва, 1925. – 240 с. – Текст : непосредственный.
3. Городская инновационная площадка «Гуманитаризация образования в условиях комплексного использования социокультурной среды города Москвы» 2012–2016 гг. : научно-методическое пособие / под общей редакцией Л. Г. Савенковой. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Интеллект-центр, 2014. – 384 с. – Текст : непосредственный.
4. Давыдов В. В. К исследованию предметной среды для детей / В. В. Давыдов, Л. Переверзев / Техническая эстетика. – 1976. – № 3-4. – С. 4-6. – Текст : непосредственный.
5. Савенкова Л. Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: интеграция в педагогике искусства / Л. Г. Савенкова. – Москва :

РАНХиГС, 2014. – 156 с. – ISBN: 978-5-98044-025-1. – EDN: QMGBJZ. – Текст : непосредственный.

6. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский ; [сост. и вступ. ст., с. 5-24 Е. С. Левитина]. – Москва : Книга, 1986. – 238 с.

7. Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм / П. А. Флоренский / Богословские труды. Вып. 24. – Москва : Московская патриархия, 1983. – 242 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Averincev S. S. Poryadok kosmosa i poryadok istorii v mirovozzrenii rannego srednevekov`ya / S. S. Averincev // Antichnost` i Vizantiya : sbornik / Akademiya nauk SSSR, Institut mirovoj literatury` im. A. M. Gor`kogo ; [otvetstvenny`j redaktor L. A. Frejberg]. – Moskva : Nauka, 1975. – S. 266-285. – EDN: VVLNET. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Bakushinskij A. V. Xudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie / A. V. Bakushinskij. – Moskva : Novaya Moskva, 1925. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Gorodskaya innovacionnaya ploshhadka «Gumanitarizaciya obrazovaniya v usloviyax kompleksnogo ispol`zovaniya sociokul`turnoj sredy` goroda Moskvyy`» 2012–2016 gg. : nauchno-metodicheskoe posobie / pod obshhej redakciej L. G. Savenkovej. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Intellect-centr, 2014. – 384 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Davy`dov V. V. K issledovaniyu predmetnoj sredy` dlya detej / V. V. Davy`dov, L. Pereverzev / Texnicheskaya e`stetika. – 1976. – № 3-4. – S. 4-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Savenkova L. G. Vospitanie cheloveka v prostranstve mira i kul`tury` : integraciya v pedagogike iskusstva / L. G. Savenkova. – Moskva : RANXiGS, 2014. – 156 s. – ISBN: 978-5-98044-025-1. – EDN: QMGBJZ. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Favorskij V. A. Ob iskusstve, o knige, o gravyure / V. A. Favorskij ; [sost. i vstup. st., s. 5-24 E. S. Levitina]. – Moskva : Kniga, 1986. – 238 s.

7. Florenskij P. A. Makrokosm i mikrokosm / P. A. Florenskij / Bogoslovskie trudy`. Vy`p. 24. – Moskva : Moskovskaya patriarxiya, 1983. – 242 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Savenkova L.G., doctor of pedagogical sciences, professor, corresponding member of the Russian academy of education, expert of the Russian academy of education research center at the Moscow state institute of culture, 41406, Moscow region, Khimki, Bibliotechnaya street, 7, building 2; e-mail: lgbloknot@mail.ru

**Humanitarization of modern higher education in the field of art:
comprehensive integrated training in the context of interaction
between basic and supplementary education**

Abstract. The article reveals the importance and significance of relying on the humanitarization of education in contemporary institutes of culture and art, the implementation of integrated forms of work in the learning process through the interaction of basic and supplementary education, as well as the necessity of creating a new educational environment within educational organizations. In such a comprehensive subject-spatial setting, there arises the possibility to incorporate current forms and teaching technologies into the educational process, aimed at active communication, interaction, and co-creation among the participants of the educational process.

Keywords: humanitarization, technologies, integration, comprehensive/complex learning, cognitive creativity, supplementary education.

At present, amid the active structural transformation of all spheres and directions of life in our country, a revision of the fundamental principles of modern education at all its levels is required. This reality points to the necessity of creating a new educational environment within educational organizations, which allows for the inclusion of current forms and teaching technologies aimed at organizing the learning process itself within an adequate subject-spatial setting and a communicative environment among all participants in the educational process – teachers and learners. A variant of such comprehensive unification is the humanitarization of education as a particular social institution, where future specialists are maximally introduced to culture – the most important sphere of human spiritual development. This is especially important for institutes of arts and culture.

As stated in the concept of the humanitarization of education, “the content of education should include everything that leads to the understanding and explanation of cultural activity in the creation of artistic, spiritual, moral, scientific and material values. This indicates that education becomes productive only if the learner is simultaneously introduced to science and creative activity” [3, p. 6]. This is based on the idea that “culture is the environment that nurtures and nourishes the personality” [7, pp. 24–29].

The humanitarization of higher education allows for addressing such crucial issues as the upbringing of a culturally developed individual who respects their native language, knows the history and culture of their country and region, respects the cultures of other countries and strives for the improvement of their immediate

surroundings and active independent creativity. In other words, this leads to a substantial transformation of their entire life. The most important idea of the humanitarization of education is the “humanization” of the learning process, shifting the emphasis from the mere accumulation of knowledge and skills to understanding what is happening, forming and developing communicative and creative abilities, and expanding cognitive space; transmitting knowledge through the prism of its significance for the spiritual and cultural development of a person. “Integration in education is a comprehensive interaction of all studied disciplines, collaboration among teachers and consideration of the educational process as a holistic phenomenon; it is based on the principles of pedagogical support, pedagogy of success and rejection of authoritarian and reproductive forms of teaching” [7, p. 10].

In institutes of culture and art, compared to other educational institutions, the humanitarization of education has a number of specific features. First of all, this is connected with the specifics of training specialists in the field of art, which plays a key role in the formation of a creative personality capable of independent activity. Education in such universities is aimed at developing professional skills (choreography, vocals, painting, sculpture, decorative and applied arts, folk art, theater, music, media, etc.), which are combined with humanitarian knowledge. Curricula and interdisciplinary courses are designed with an emphasis on cultural studies, ethics and art history, and are directed toward the professional study of art and creative activity, including through research projects.

It follows that the peculiarity of implementing humanitarization in such universities is primarily connected with the function of the university as a “social institution”, ensuring the transmission of the basic priorities of Russian culture, fostering in future specialists respect for true universal and spiritual values, as well as the development of cognitive functions and the necessary socio-cultural competencies aimed at adequately perceiving new life conditions and the ability to function creatively in various spheres of cultural activity. It is important to highlight the following positions characteristic of universities of culture and arts:

- value-semantic component – the focus of education is not so much on the transmission of knowledge, but on the development of a worldview, understanding of national values and the formation of independent thinking;
- integration of artistic and general humanitarian education;
- emphasis on intercultural dialogue, the study of cultural traditions;
- development of creative and communicative abilities, creative consciousness, creative thinking skills and the ability to work in interdisciplinary teams;
- development of the individual characteristics of each student (personal qualities, moral attitudes, aspiration to master spiritual heritage);
- preservation and adaptation of cultural features through the study of national culture;
- reliance on interdisciplinarity in teaching (interdisciplinary courses);
- active interconnection between basic and supplementary education.

The foundations of such learning are laid in the theoretical works of great educators: K.D. Ushinsky, L.N. Tolstoy, C. Freinet, V.A. Sukhomlinsky; and philosophers and cultural theorists – M.M. Bakhtin and Yu.M. Lotman.

Let us elaborate on the position of “interaction between basic and supplementary education”. It is worth noting a very important fact: on July 1, 2025, the Government of the Russian Federation issued Order No. 1745-r “On Amending the Concept for the Development of Supplementary Education for Children until 2030” and proposed an action plan for its implementation. Within the framework of this order, it is proposed to develop and introduce into educational practice a new form of studying the subjects “Visual arts” and “Music” under the conditions of integration between general and supplementary education. This process involves the development and scientific justification of the pedagogical conditions for its implementation in educational institutions, which may include: an aesthetic subject-spatial environment; a culture of relationships among teachers and students, among students within a group, among teachers in a team and between students, parents and teachers; the organization of all school life in a healthy atmosphere of mutual respect – co-creation – cooperation.

The reason for creating a new pedagogical model for the education of specialists in the field of culture is the desire to overcome the formal, abstract nature of teaching by integrating education at all its levels into a broad multicultural space. This presupposes a variety of technologies for organizing the educational process, forms and methods of teaching, research and project work, types of artistic and creative activities, as well as the co-creation of teachers within a team and the comprehensive nature of the organization of the educational process as a whole. This is necessary to ensure that the planned transfer of art education programs into the system of supplementary education not only does not reduce the number of hours allocated to their study, but, on the contrary, becomes a condition for the active introduction of artistic creativity into the life of every student from the first to the eleventh grade.

This situation also presupposes that higher educational institutions need to find new forms of educational activity for themselves. This is especially relevant for institutes of culture and arts, which, in the context of ongoing changes, must take responsibility for the humanitarian and artistic education of children and youth in their region. Universities should more actively interact with educational organizations in their vicinity (schools, children's art schools, supplementary education institutions, cultural institutions, industrial enterprises), and establish on their basis a scientific cultural and educational center aimed at working with the population in the field of culture and art.

If we look into the history of world pedagogy, similar organizations, known as cultural settlements (cultural centers for the surrounding population, both for children and adults), were established in the early 20th century (1905–1908). The pioneer in this field was America, where Settlements emerged, conducting cultural and educational work with both children and adults. The experience of this project was introduced in Moscow in 1906 in the Maryina Roshcha district by A.U. Zelenko, S.T. Shatsky and L.N. Shlegern, where specialists worked on issues of social

education for children, the organization of children's communities and new types of educational institutions. In 1908, the institution was closed, and in 1909 it reopened under the name “Children's work and rest”.

In order for this new modern experience of introducing the younger generation to culture to be implemented throughout Russia, it is necessary to maximally encourage students of universities of culture and arts to do so through gradual immersion in various types of artistic and creative activities and their organization directly in real practice. On the other hand, it is important to additionally introduce special classes for students in such institutions on the “pedagogy of art” and various types of artistic and creative activities. This is justified by the fact that graduates of creative universities often link their professional future with teaching children and youth in the field of art. This requires knowledge of the nature and psychological and pedagogical characteristics of children of different ages, as well as the ability to competently organize the educational process. Such a new direction of work in institutes of culture and arts will not seem unusual in light of the current national projects “Culture” and “Creative people” (2017–2024), whose tasks included: making the country’s rich culture more accessible to Russian citizens (it was planned to reconstruct cultural facilities, carry out their technical re-equipment, create conditions for the realization of people’s creative potential, including in the field of digitalization); and ensuring support for volunteer movements dedicated to preserving the cultural heritage of the peoples of the Russian Federation. From this, it can be concluded that institutes of culture and arts are directly oriented toward positioning themselves as “centers of culture and creativity”.

The above allows us to substantiate the importance and significance of the developing integrated learning being built for the creation of a special subject-spatial environment in a higher educational organization, which promotes the inclusion of students in a creative, active process of mastering culture and art. This approach is adequate to the concept of the “ecology of culture” – the preservation of culture (D.S. Likhachyov) as a fully “humanized” process, mastered through practical skills and abilities in close connection with life. This approach is a crucial pedagogical condition for the entry of a modern person into life through introduction to culture, relying on mental processes (memory, imagination, sensation, intuition, associations) and the emotional-sensory sphere, where artistic word, visual images, sounds, color, light, movement and action are the foundation for the development of emotional, sensory and intellectual activity.

Let us highlight the main positions in the mastery of culture and art. First and foremost, this is the environment: natural, socio-cultural, artistic and regional. On the importance of this, S.S. Averintsev aptly remarked: “We will not understand a phenomenon <...> unless we start from the historical moment and the social conditions in which society develops” [1, p. 27]. Based on this, the process of mastering space – and the sense of self within it – comes to the fore. In this case, space is considered the main characteristic of any art; as P.A. Florensky put it, it is the diverse ways of its organization. “Despite seemingly fundamental differences, all arts grow from a single root, and as one begins to examine them, their unity becomes increasingly convincing. This is the organization of space [7, p. 61].

On the significance of the role of space in art, A.V. Bakushinsky wrote: “Art in childhood and school age should be mastered through active creative action, through the diverse manifestations of a child in creativity, in the sensation of the surrounding life space and oneself within this space” [2, p. 156]; V.A. Favorsky: “Every realistic image is fundamentally based on an object-spatial form of understanding reality, in which the artist’s worldview is expressed” [6, p. 146]; V.V. Davydov: “Object-transforming activity with real space is the original form of all types of a child’s activity: play, learning, and work” [4, pp. 4–6].

Summarizing the above, we highlight the sphere of subject-spatial activity and living, active action in real space. This approach to teaching art is not innovative, and the proposed directions of development did not arise spontaneously. A vivid example of this (as mentioned earlier) is the 1920s, associated with the creative activities of artists: A. Rodchenko, L. Popova, P. Filonov, K. Malevich, V. Kandinsky; educators: A.V. Bakushinsky, V.G. Bryusova, N.P. Sakulina, E.A. Flerina, V.N. Shatskaya; and philosophers: A.A. Bogdanov, B.I. Arvatov, among others.

Research in the field of “pedagogy of art” has repeatedly proven that the basis for mastering culture and art in modern schools is subject-spatial activity. This gradually brings us closer to the understanding that modern schools and universities of culture are educational laboratories, where each student is an experimenter, and each teacher is a researcher, combining the functions of a scholar and a creator, who actively interacts with the surrounding nature and the cultural history of the region where the educational institution is located. The result of art education is the formation of an understanding of the methods and means of artistic organization of space and environment in full harmony with a specific person.

The implementation of this approach into the structure of higher education presupposes the development of students’ creative abilities in the process of mastering various types of artistic and creative activities, under the condition that the priority direction of all work is the interconnection: human – nature – art – environment, and the basis of teaching is the introduction into practice of a style of creative communication about art. In other words, the goal pursued is the development of students’ ability to understand, master and recreate their own subject-spatial artistic image in various types of art.

Such an integrated approach to the organization and conduct of art classes involves the creation of the student’s emotional (imaginative, spiritual, cultural, national) world through the interaction of different art forms and various fields of science; the formation of a thoughtful, evaluative attitude toward art, directions of human creative activity and the choice of the optimal type of artistic creativity for self-expression; the development of interest in research work; the formation of an understanding of the interconnection between art, science and humanity as the foundation for the development of the world; the cultivation of philosophical reflection on art, life and nature during research activities; and the understanding of a work of art as a product of the artist’s (writer, composer, poet) reflection on their perception of the world.

In the current context of increasing complexity in the economy, politics, information environment and its diversity, as well as the structural transformation of the entire economic and social life of the country, attitudes toward education, culture, science, upbringing and human development are actively changing. Under these conditions, the humanitarization of education is considered one of the paths to return to the origins of pedagogical science and the traditions of Russian education, which are based on the dominance of goals for developing a free, humane, spiritual and creative personality capable of self-determination and self-realization. In this regard, it is important to orient institutes of culture and arts, the entire teaching staff and students toward creating a special sociocultural environment within the university aimed at shaping a creator. This position is confirmed by the fact that education can be productive only when students are introduced to science and independent research as a comprehensive creative and productive activity.

References

1. Averincev S. S. Poryadok kosmosa i poryadok istorii v mirovozzrenii rannego srednevekov`ya / S. S. Averincev // Antichnost` i Vizantiya : sbornik / Akademiya nauk SSSR, Institut mirovoj literatury` im. A. M. Gor`kogo ; [otvetstvenny`j redaktor L. A. Frejberg]. – Moskva : Nauka, 1975. – S. 266-285. – EDN: VVLNET. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Bakushinskij A. V. Xudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie / A. V. Bakushinskij. – Moskva : Novaya Moskva, 1925. – 240 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Gorodskaya innovacionnaya ploshhadka «Gumanitarizaciya obrazovaniya v usloviyax kompleksnogo ispol`zovaniya sociokul`turnoj sredy` goroda Moskvyy`» 2012–2016 gg. : nauchno-metodicheskoe posobie / pod obshhej redakciej L. G. Savenkovej. – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Intellect-centr, 2014. – 384 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Davy`dov V. V. K issledovaniyu predmetnoj sredy` dlya detej / V. V. Davy`dov, L. Pereverzev / Texnicheskaya e`stetika. – 1976. – № 3-4. – S. 4-6. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Savenkova L. G. Vospitanie cheloveka v prostranstve mira i kul`tury`: integraciya v pedagogike iskusstva / L. G. Savenkova. – Moskva : RANXiGS, 2014. – 156 s. – ISBN: 978-5-98044-025-1. – EDN: QMGBJZ. – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Favorskij V. A. Ob iskusstve, o knige, o gravyure / V. A. Favorskij ; [sost. i vstup. st., s. 5-24 E. S. Levitina]. – Moskva : Kniga, 1986. – 238 s.
7. Florenskij P. A. Makrokosm i mikrokosm / P. A. Florenskij / Bogoslovskie trudy`. Vy`p. 24. – Moskva : Moskovskaya patriarxiya, 1983. – 242 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Меркель Е.В., доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры языковой подготовки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А; e-mail: merkel-e@yandex.ru

Merkel E.V., doctor of philological sciences, associate professor, associate professor of the department of language training at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: merkel-e@yandex.ru

**Аксиологический потенциал отечественной литературы
в профессиональной подготовке художников
традиционных художественных промыслов:
ценностно-профессиональный подход в её изучении
The axiological potential of Russian literature in the professional training of
artists of traditional art crafts: a value-professional approach to its study**

Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей отечественной литературы в профессиональном становлении студентов Российского университета традиционных художественных промыслов. Показана значимость аксиологического потенциала литературы для подготовки будущих художников традиционных художественных промыслов и выявлены ценностные доминанты, соотнесённые со спецификой их профессионального образования. Сформулирован ценностно-профессиональный принцип изучения литературы, ориентированный на соотнесение анализа произведения с задачами профессионального самоопределения студентов. Определены критерии отбора произведений и намечены способы реализации данного принципа при сохранении литературоведческой основы интерпретации. Уточнено место литературы в профессиональной подготовке как ресурса общего образования и целевого профессионального развития.

Ключевые слова: отечественная литература, аксиологический потенциал, ценностно-профессиональный принцип, профессиональная подготовка, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article examines the potential of Russian literature in the professional development of students at the Russian university of traditional art crafts. It demonstrates the significance of the axiological potential of literature for the training of future artists and identifies value dominants correlated with the specific features of their professional education. A value-professional principle of studying literature is formulated, aimed at relating the analysis of literary works to the tasks of students' professional self-determination. Criteria for the selection of literary works are defined and ways of implementing this principle while preserving the literary-critical basis of interpretation are outlined. The place of literature in professional training is further specified as a resource for both general education and targeted professional development.

Keywords: Russian literature, axiological potential, value-professional principle, professional training, traditional art crafts.

Введение

Цели литературного образования в вузе зависят от профиля подготовки студентов. В нефилологических учреждениях курс литературы преимущественно выполняет культурно-образовательную функцию: он строится по хронологическому принципу и ориентирован на повторение, углубление и систематизацию школьного материала. В условиях профильного обучения такой формат не всегда учитывает специфику профессионального становления обучающихся; поэтому возникает вопрос о методологических основаниях преподавания литературы в вузе, где гуманитарная дисциплина включена в контекст профессионального развития личности.

В контексте Российского университета традиционных художественных промыслов этот вопрос приобретает принципиальное значение: сочетание художественно-профессиональной подготовки с задачами сохранения и развития традиционных художественных промыслов как части отечественного культурного наследия означает, что профессиональное становление будущего художника включает как освоение техники и композиции, так и приобщение к ценностям мастерства, труда, культурной преемственности и ответственности за традицию.

Обращение к обозначенной теме представляется актуальным в связи с тем, что в образовательной среде данного вуза литература потенциально способна выполнять не только общегуманитарную, но и ценностно-ориентирующую функцию, профессионально значимую для студентов.

Методологической основой исследования являются аксиологический, личностно-ориентированный и гуманитарный подходы к образованию. Труды М. Нуссбаум [15], Е.В. Бондаревской [1], В.В. Серикова [19], А.А. Вербицкого [2] и других в русле названных подходов объединяют идею о ценностном содержании гуманитарной подготовки и её роли в становлении личности обучающегося. Как видим, степень научной разработанности проблемы показывает, что аксиологический подход к анализу ценностного содержания художественного текста развит достаточно глубоко; однако вопрос о том, каким образом выявленные ценности могут быть включены в профессионально-ориентированное преподавание литературы в условиях специализированного вуза, осмыслен значительно слабее.

Цель настоящей статьи – выявить аксиологический потенциал отечественной литературы, соотносимый со спецификой Российского университета традиционных художественных промыслов, и определить возможности его учёта при построении курса.

В качестве гипотезы исследования выдвигается положение о том, что проектирование курса отечественной литературы целесообразно осуществлять с опорой на ценностные доминанты, значимые для профессионального становления будущих художников традиционных художественных промыслов. В этом случае ценностно-профессиональный

принцип может стать одним из оснований преподавания литературы в данном вузе.

Новизна исследования заключается в формулировании ценностно-профессионального принципа конструирования курса отечественной литературы для будущих художников традиционных художественных промыслов и в выявлении основных ценностных доминант, на которых может опираться методика курса.

Настоящая статья открывает цикл работ, посвящённых аксиологическому потенциалу отечественной литературы в образовательной среде Российского университета традиционных художественных промыслов. В ней рассматриваются теоретико-методологические основания исследования, выделяются ключевые ценностные доминанты, значимые для профессиональной специфики университета, и намечаются подходы к их учёту в преподавании литературы.

Материалы и методы

Материал исследования составили произведения русской литературы XIX–XX вв., позволяющие осмыслить ценностные основания профессиональной подготовки студентов Российского университета традиционных художественных промыслов. В круг анализируемых текстов вошли произведения Н.С. Лескова, Н.В. Гоголя, И.С. Шмелёва, П.П. Бажова, В.Г. Распутина и ряда других авторов. Принцип отбора художественных текстов определялся спецификой вуза, а именно репрезентативностью таких ценностных доминант, как мастерство, творческий труд, нравственный выбор мастера, эстетический идеал и культурная преемственность.

Существенным основанием для уточнения проблематики исследования стали педагогические самонаблюдения и рефлексия, осуществлённые в процессе преподавания литературы студентам университета в 2025–2026 учебном году. Эти наблюдения, сделанные в условиях традиционной историко-литературной организации курса, позволили интуитивно выявить необходимость более целенаправленного учёта аксиологического потенциала художественных текстов в образовательной практике художественного вуза.

Методологическую основу исследования составили аксиологический, культурно-антропологический и эстетико-педагогический подходы. Аксиологический подход позволил рассматривать художественный текст как носителя ценностных смыслов, значимых для профессионального и личностного становления студентов. Культурно-антропологический подход обеспечил рассмотрение литературы в контексте формирования человека культуры, включённого в пространство традиции, исторической памяти и нравственного выбора. Эстетико-педагогический подход дал возможность интерпретировать художественное произведение с точки зрения его значения для воспитания эстетической восприимчивости, понимания природы мастерства и осмысления творческого труда как духовно содержательной деятельности.

Важным концептуальным ориентиром для исследования являются положения, сформулированные В.Ф. Максимович в её работах [11], а также

в коллективных исследованиях, выполненных ею совместно с коллегами (Л.М. Ванюшкина, С.А. Тихомиров, О.В. Федотова) [10], посвящённых сохранению и развитию традиционных художественных промыслов, а также нравственно-ценностные представления о русской культуре, осмысленные в трудах Д.С. Лихачёва [8; 9].

Для достижения поставленной исследовательской цели был использован комплекс методов, адекватных предмету и логике исследования. Во-первых, для выявления ценностных доминант произведений и их смысловых акцентов применялся содержательно-смысловой анализ художественного текста. Во-вторых, интерпретация художественных образов и мотивов позволила рассмотреть их в связи с задачами профессиональной подготовки студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов. В-третьих, философско-педагогический анализ был направлен на осмысление того воспитательного и образовательного потенциала, который заключён в выявленных смыслах, а сравнительно-культурный – на их сопоставление с ценностными ориентирами подготовки в Российском университете традиционных художественных промыслов. И, наконец, педагогическое обобщение позволило соотнести результаты исследования с практикой преподавания литературы и определить возможности ценностно-ориентированного прочтения художественных текстов в образовательном процессе.

Результаты

В ходе исследования:

- выявлены ценностные доминанты (труд, мастерство, ответственность и др.), значимые для профессионального становления студентов вуза;
- сформулирован ценностно-профессиональный принцип изучения литературы, отличающийся от общего аксиологического подхода ориентацией на профессиональные смыслы;
- определены критерии отбора произведений для изучения, включая их профессионально-ценностную продуктивность;
- намечены способы реализации данного принципа, предполагающие сохранение литературоведческой основы интерпретации и соотнесение анализа произведения с профессиональным самоопределением студентов;
- уточнена роль курса литературы в профессиональной подготовке студентов как гуманитарной дисциплины, способствующей формированию профессионального сознания и отношения к труду.

Обсуждение

Несомненно, отечественная литература имеет особую аксиологическую значимость, поскольку в ней выражены ключевые ценности русской культуры. Полученные результаты позволяют рассматривать аксиологический потенциал отечественной литературы в системе подготовки студентов вуза в двух аспектах: и как ресурс общего гуманитарного развития, и как средство профессионально значимого ценностного самоосмысления. Такой вывод соотносится с пониманием профессионального образования как процесса формирования личности специалиста, включающего не только освоение

знаний и способов деятельности, но и развитие профессионального сознания, отношения к труду и ценностных оснований будущей деятельности [4; 14; 17; 20]. В условиях Российского университета традиционных художественных промыслов это придаёт особую значимость тем смыслам литературы, которые связаны с мастерством, традицией, профессиональной ответственностью и преданностью делу. Значимость подобного ценностно-культурного контекста в высшем образовании в сфере традиционного прикладного искусства отмечается и в исследованиях, посвящённых традиционному прикладному искусству в современном мире [6; 11; 16].

Важнейшим результатом исследования стало выявление в анализируемых произведениях круга ценностных доминант: труда, мастерства, призвания, внутренней дисциплины, нравственной ответственности, верности делу и т. п. Эти смыслы типичны для русской литературной традиции, в которой труд и служение осмысляются как формы духовного становления личности; именно поэтому они особенно значимы в образовательной среде профильного вуза. Здесь они соотносятся не только с общекультурным развитием студента, но и с профессиональной этикой будущего художника – уважением к традиционным художественным промыслам, преемственностью, требовательностью к качеству и эстетике результата.

Под ценностными доминантами в рамках данного исследования понимаются устойчивые смысловые и мировоззренческие ориентиры, отражённые в художественных текстах и обладающие профессионально значимой направленностью, которые определяют содержательные и интерпретационные акценты курса отечественной литературы, обеспечивая его связь с процессом формирования профессиональной идентичности будущих художников традиционных художественных промыслов.

Профессиональное самоопределение в контексте исследования понимается шире, чем просто выбор будущей сферы деятельности. Как подчёркивает Е.А. Климов, самоопределение есть «своеобразный творческий процесс развития личности» [5, с. 39]; схожую позицию занимает Н.С. Пряжников, определяя его как «поиск смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой трудовой деятельности» [18, с. 16].

Из сказанного вытекает и особая функция курса литературы в системе подготовки студентов. Он создаёт пространство, в котором будущая профессия осмысляется не только как сфера навыков, но и как сфера ценностей. Чтение и обсуждение художественных произведений помогают студенту осмыслить, какие ценности он связывает со своей будущей профессией.

Ключевым итогом исследования стало уточнение основания, на котором может строиться преподавание литературы. Речь идет о ценностно-профессиональном принципе, который развивает аксиологический подход и одновременно уточняет способ преподавания литературы в условиях специализированного образовательного контекста. Отличие предложенного принципа от аксиологического подхода заключается в следующем:

аксиологический подход позволяет выявить ценностное содержание художественного текста, а ценностно-профессиональный принцип задаёт следующий шаг – определяет, как это содержание может быть педагогически освоено. Таким образом, исследование не сводится к констатации аксиологической насыщенности художественных текстов, а позволяет обосновать возможность их профессионально ориентированного прочтения в образовательной среде вуза. Для наглядного разграничения анализируемых подходов, их ключевые отличия представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика аксиологического подхода
и ценностно-профессионального принципа

Критерий	Аксиологический подход	Ценностно-профессиональный принцип
<i>Фокус внимания</i>	Универсальные гуманитарные ценности текста	Ценности, значимые для профессионального становления
<i>Основная функция</i>	Общее культурное развитие личности	Формирование профессионального сознания и этики
<i>Метод работы</i>	Выявление ценностного содержания	Педагогическое освоение содержания в контексте труда
<i>Критерий отбора произведений</i>	Литературоведческий (канон)	Дидактический (профессиональная значимость)

Под ценностно-профессиональным принципом преподавания литературы понимается такая организация работы с художественным текстом, при которой выявление его ценностного содержания соотносится с задачами профессионального самоопределения и формирования профессионального сознания студентов.

Ценностно-профессиональный принцип может быть описан в нескольких аспектах: целевом, содержательном, методическом и результативном. Его целевая направленность состоит в соотнесении литературного образования с задачами профессионального самоопределения студентов. В содержательном отношении он ориентирует на выделение в художественном тексте ценностей, значимых для осмысления труда, мастерства, ответственности и творческой позиции. Методически принцип предполагает такую организацию интерпретации, при которой работа с текстом становится формой профессионально значимой рефлексии. В результате у студентов формируется способность соотносить художественные смыслы с будущей профессиональной деятельностью.

Основные компоненты ценностно-профессионального принципа и их содержательные характеристики систематизированы в таблице 2.

Таблица 2

Содержательная характеристика ценностно-профессионального принципа

Аспект принципа	Содержание деятельности	Ожидаемый результат
<i>Целевой</i>	Соотнесение литературного образования с задачами профессионального самоопределения	Мотивация к осмыслению профессии как сферы смысла
<i>Содержательный</i>	Акцентирование ценностей труда, мастерства, ответственности и творческой позиции в тексте	Формирование ценностного «каркаса» будущего специалиста
<i>Методический</i>	Организация интерпретации как формы профессионально значимой рефлексии обучающихся	Развитие навыка ценностного анализа и самоанализа
<i>Результативный</i>	Синтез художественных смыслов с представлениями о будущей трудовой деятельности	Сформированность основ профессионального сознания

Для более точного описания ценностно-профессионального принципа требуется уточнить один момент: предлагается не просто выявление ценностей в художественном тексте, а их педагогическое освоение в контексте профессионального самоопределения студентов. Отсюда следует, что профессиональная направленность литературного курса не сводит его к утилитарной функции – когда художественный текст рассматривается как набор готовых нравственных установок. Напротив, на наш взгляд, предложенный принцип позволяет по-новому определить место литературы в специализированном вузе, где её задачи не совпадают с задачами общеобразовательного курса.

Теоретическим основанием такого подхода может служить позиция А.К. Марковой, согласно которой профессионализм включает «не только достижение им высоких профессиональных результатов, не только производительность труда, но непременно и наличие психологических компонентов – внутреннего отношения человека к труду, состояния его психических качеств» [12, с. 16]. В этой связи профессиональное сознание будущего художника следует рассматривать как результат не одного лишь развития исполнительского мастерства, но и освоения ценностных представлений о традиции, качестве работы, чувстве формы и ответственности за развитие традиционных художественных промыслов. При этом речь, безусловно, не идёт о подмене специальных дисциплин литературой. Её роль состоит в осмыслении ценностных оснований будущей профессии.

Смысловой механизм такого влияния может быть объяснён с опорой на положение Д.А. Леонтьева о том, что «личностные ценности являются

одновременно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов» [7, с. 5]. В условиях Российского университета традиционных художественных промыслов литературное произведение выступает средством актуализации смыслов, связанных с будущим трудом студента, поэтому курс литературы приобретает значение пространства, где освоение культурного наследия соединяется с ценностным осмыслением будущей профессии [13; 3].

Обсуждение результатов, связанных с отбором произведений для изучения, показывает, что в Российском университете традиционных художественных промыслов курс литературы не может строиться только на общих историко-литературных основаниях. Наряду с репрезентативностью текста, его местом в литературном процессе и значимостью для культурного канона существенным становится ещё один критерий – способность произведения актуализировать ценности, значимые для профессионального становления обучающегося. Это не отменяет традиционных принципов филологического отбора, но дополняет их дидактическим критерием. В результате корпус изучаемых текстов приобретает дополнительную дидактическую функцию.

Для иллюстрации практического применения предложенного критерия приведём ряд примеров художественных произведений (табл. 3). Следует уточнить, что данный перечень не является исчерпывающим и приводится фрагментарно в качестве обоснования дидактического потенциала текстов.

Таблица 3

Примеры произведений для реализации
ценностно-профессионального принципа

Автор и произведение	Ключевые ценностные доминанты	Профессионально-ориентированный контекст (для студентов Российского университета традиционных художественных промыслов)
А.С. Пушкин «Капитанская дочка» (а также исторические повести и баллады)	Верность долгу, честь, историческая память, гражданская ответственность, нравственная зрелость личности	Понимание верности долгу, чести, исторической памяти, гражданской ответственности и нравственной зрелости личности как основы профессиональной этики художника традиционных художественных промыслов
Н.С. Лесков «Запечатленный ангел», «Левша»	Мастерство, преемственность традиции, национальная идентичность	Осмысление труда как духовного акта; ответственность за сохранение и передачу канона

Н.В. Гоголь «Портрет»	Нравственный выбор художника, чистота искусства	Анализ рисков коммерциализации таланта; осознание внутренней честности творца перед формой
А.П. Чехов «Студент», «Пари»	Достоинство специалиста, историческая связь времен, верность долгу	Формирование этики повседневного труда и осознание связи своего дела с мировой культурой
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»	Творческая свобода, мастерство как жизненное призвание, верность истине	Осознание стойкости перед внешним давлением и верности своей художественной истине
Б.В. Шергин «Сказ о мастере Антупе», «Для вольного быта»	Этика традиционного ремесла, радость труда, «память сердца»	Постижение философии народного мастера, для которого вещь – это воплощение любви и красоты

Важно подчеркнуть, что конкретный перечень произведений может и должен варьироваться: дифференциация учебного материала позволяет более точно соотносить аксиологический потенциал литературы с технологической и эстетической спецификой конкретного художественного промысла (например, акцентируя внимание на образах иконописцев, резчиков и т. д. – в зависимости от профиля / специализации подготовки).

Подобная дифференциация списка художественных произведений может быть проиллюстрирована на примере творчества Б.В. Шергина. Несмотря на то, что его наследие, как правило, не включается в число программных текстов общеобразовательного курса литературы, в условиях специализированной среды исследуемой образовательной организации обращение к нему представляется профессионально значимым. Сам будучи иконописцем и реставратором, Б.В. Шергин в своих сказах сумел с исключительной точностью передать этику и эстетику традиционных художественных промыслов Русского Севера. Для студентов, обучающихся, к примеру, богородской художественной резьбе по дереву, осмысление произведений этого автора становится не только формой гуманитарного образования, но и аксиологическим погружением в философию народного художественного промысла, в уникальное отношение художника к материалу, форме и самому процессу творения в целом.

Однако успешная реализация ценностно-профессионального принципа, как и эффективность предложенного дидактического критерия отбора произведений, невозможна без глубокой личностной вовлеченности преподавателя литературы в процесс профессионального становления студентов. Преподаватель должен не просто владеть предметом, но и быть искренне заинтересованным в специфике будущей творческой деятельности обучающихся. В условиях уникальной образовательной среды Российского университета традиционных художественных промыслов преподаватель

литературы перестаёт быть просто филологом и становится педагогом-интегратором, способным связывать гуманитарные знания с профессиональной реальностью студентов. Очевидно, что в этом случае от преподавателя требуется знакомство с основами традиционного прикладного искусства, понимание истории и, главное, этики традиционных художественных промыслов. Именно такой педагог сможет выстраивать подлинные «мостики» между аксиологическим потенциалом художественного текста и профессиональными ценностями обучающихся.

Что касается способов реализации ценностно-профессионального принципа, то следует отметить, что речь не идёт о подмене историко-литературного анализа произвольной воспитательной беседой. Напротив, продуктивность данного подхода обеспечивается именно при сохранении литературоведческой основы интерпретации, когда аксиологическая перспектива не разрушает научность чтения, а расширяет педагогические возможности работы с текстом.

Обобщая вышеизложенное, механизм реализации ценностно-профессионального принципа, обеспечивающий трансформацию аксиологического потенциала текста в структуру профессионального сознания студента, может быть представлен в виде функциональной модели (рис. 1).

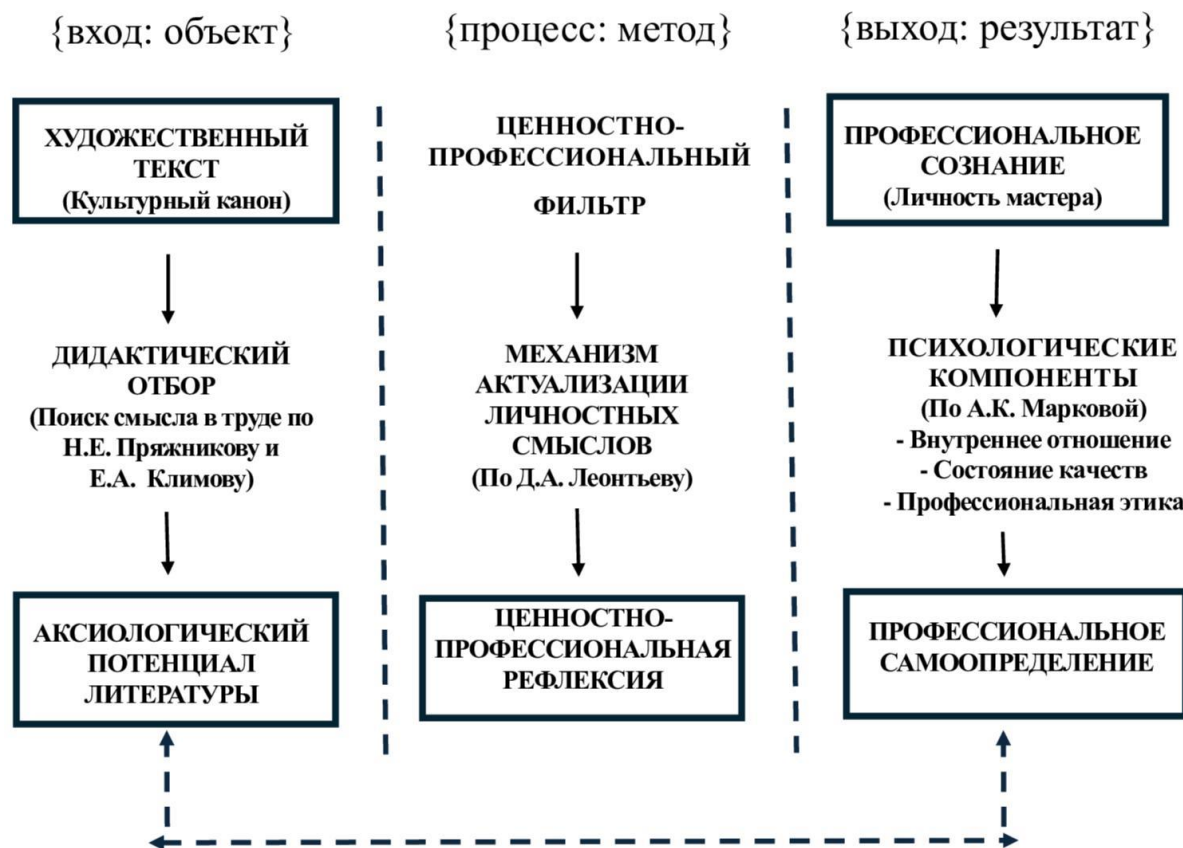

Рис. 1. Концептуальная модель механизма реализации ценностно-профессионального принципа

Исходя из представленной функциональной модели, можно утверждать, что теоретическая значимость исследования заключается в обосновании ценностно-профессионального принципа преподавания литературы в Российском университете традиционных художественных промыслов, благодаря чему аксиологический потенциал классики может быть интерпретирован не только как фактор общей культуры, но и как содержательный ресурс осмысления будущей профессиональной деятельности. Это позволяет конкретизировать аксиологический подход в профессиональной педагогике и расширить представления о возможностях гуманитарных дисциплин в формировании профессионального сознания специалиста, его отношения к труду, традиции и качеству собственной деятельности.

Практическая значимость работы определяется возможностью методического обновления курса литературы, прежде всего в аспекте отбора художественных произведений, разработки контрольно-измерительных материалов и создания новых форм учебной работы, соединяющих историко-литературный анализ с ценностной рефлексией над будущей профессией. Предложенный подход может служить средством усиления связи гуманитарной подготовки с задачами профильного обучения.

Полученные выводы, однако, следует рассматривать с учётом ограничений исследования, обусловленных преимущественно теоретико-аналитическим характером работы и отсутствием на данном этапе эмпирической проверки предложенного подхода.

Перспективы дальнейшей разработки проблемы связаны с методическим проектированием курса литературы на основе ценностно-профессионального принципа, его апробацией в учебном процессе, а также с изучением того, каким образом работа с художественным текстом влияет на профессиональную мотивацию студентов.

Заключение

Таким образом, преподавание литературы в вузе должно учитывать не только общекультурные, но и профессионально ориентированные задачи. Аксиологический анализ художественного текста выступает необходимым, но недостаточным основанием для такой модели, поскольку требует соотнесения с задачами профессионального самоопределения студента.

В настоящем исследовании разработан и теоретически обоснован ценностно-профессиональный принцип преподавания литературы. Предложенная модель, включающая содержательные критерии, структуру реализации и механизм отбора произведений (таблицы 1, 2, 3, рис. 1), представляет собой основу для формирования профессионального сознания и этики мастера. Указанный принцип не отменяет традиционного литературоведческого анализа, а задаёт ему особую педагогическую направленность.

Предполагается, что наиболее эффективно ценностно-профессиональный принцип может быть реализован в образовательной среде, где профессиональная подготовка напрямую связана с осмыслением

мастерства, преемственности традиции, ответственности и глубокой творческой позиции. Теоретическая разработка этого принципа открывает возможности для дальнейшей практической апробации и внедрения в учебный процесс Российского университета традиционных художественных промыслов.

Литература

1. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования / Е. В. Бондаревская. – Текст : непосредственный // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11-17. – EDN: SKEDQX.

2. Вербицкий А. А. Контекстное обучение в системе профессионального образования / А. А. Вербицкий. – Текст : электронный // Высшее образование в России. – 2006. – № 5. – С. 39-46. – EDN: MTCXJT.– URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=15131001&ysclid=mopx8im6yx706945033> (дата обращения: 01.05.2026).

3. Екимова Т. И. Профессиональное самоопределение старшеклассников при изучении художественной литературы : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Екимова Татьяна Игоревна ; [Место защиты: Курганский государственный университет]. – Курган, 2000. – 21 с. – Текст : электронный. – URL: <https://www.dissercat.com/content/professionalnoe-samooopredelenie-starsheklassnikov-pri-izuchenii-khudozhestvennoi-literatury?ysclid=mopxk2bq15919405048> (дата обращения: 22.04.2026).

4. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Екатеринбург : издательство Уральского государственного профессионально-педагогического университета, 1999. – 280 с. – Текст : непосредственный.

5. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. А. Климов. – 4-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2010. – 304 с. – ISBN 978-5-7695-5690-6. – EDN: QXYWQX. – Текст : непосредственный.

6. Лебедев С. В. Преподавание гуманитарных дисциплин будущим художникам традиционного прикладного искусства – специфика, проблемы, решения / С. В. Лебедев. – Текст : электронный // Декоративно-прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2012. – № 1 (2). – С. 10–14. – EDN: ZXWJCN. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXLUFoewruFq6ud1Oy4EVvPW9xw_IiWHAF_YH_BekFwoTWS0KLWqBUBWrTl1zn2U1ZPBy-Le9An36pHpe2xXf1rWgtqHiFg3Le9TV6gxMYE4_rTX-WC7hwYkvH6J9vqY0sW8tK_-Iow%3D%3D%3Fsign%3D5XAEncmrZw-uSRNhEJ3eMp1H-bh1DrLccU_3vUijH8E%3D&name=lebedev.doc&nosw=1 (дата обращения: 01.05.2026).

7. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – 2-е издание, исправленное. – Москва : Смысл, 2003. – 487 с. – Текст : непосредственный.

8. Лихачев Д. С. Заметки о русском / Д. С. Лихачев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 71 с. – Текст : непосредственный.

9. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / Д. С. Лихачев. – 2-е издание, дополненное. – Москва : Детская литература, 1988. – 238 с. – ISBN 5-08-001057-6. – Текст : непосредственный.

10. 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. 24-52. – 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: 04.05.2026).

11. Максимович В. Ф. Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования : на примере учебных заведений традиционного декоративно-прикладного искусства : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : автореферат диссертации на соискание ученого звания доктора педагогических наук / Максимович Валентина Федоровна ; Институт общего и среднего образования Российской академии образования. – Москва, 2000. – 43 с. – Текст : непосредственный.

12. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с. – ISBN 5-87633-016-7. – Текст : непосредственный.

13. Матросова Е. В. Социокультурный феномен художественной литературы в формировании профессионального интереса студентов педагогических вузов / Е. В. Матросова. – Текст : электронный. // Образование и наука. Приложение. – 2006. – № 4 (4). – С. 52–59. – URL: https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/34783/1/oin_appl_2006_4_011.pdf?ysclid=mopxteqcet366176924 (дата обращения: 02.05.2026).

14. Новиков А. М. Основания педагогики : пособие для авторов учебников и преподавателей педагогики / А. М. Новиков. – Москва : Эгвес, 2010. – 208 с. – ISBN 978-5-7262-9975-4. – EDN: PFNTGB. – Текст : непосредственный.

15. Нуссбаум М. Не ради прибыли : зачем демократии нужны гуманитарные науки / М. Нуссбаум ; перевод с английского М. Бендет. – Москва : издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-7598-1101-5. – Текст : непосредственный.

16. Поселёнова И. В. Гуманитаризация образования будущих художников-мастеров традиционного прикладного искусства как фактор

развития профессиональной культуры : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Поселенова Ирина Владимировна ; [Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена]. – Санкт-Петербург, 2011. – 22 с. – EDN: QHRWLB. – Текст : электронный. – URL: <https://www.dissercat.com/content/gumanitarizatsiya-obrazovaniya-budushchikh-khudozhnikov-masterov-traditsionnogo-prikladnogo-ysclid=mopxwx9mt4365367407> (дата обращения: 01.05.2026).

17. Профессиональная педагогика / под редакцией С. Я. Батышева, А. М. Новикова. – 3-е издание, переработанное. – Москва : Эгвес, 2009. – 456 с. – ISBN 5-85449-092-7. – EDN: PFNTGV. – Текст : непосредственный.

18. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – Москва : Институт практической психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1996. – 256 с. – EDN: WJASHT. – Текст : непосредственный.

19. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем / В. В. Сериков. – Москва : Логос, 1999. – 272 с. – ISBN 5-88439-018-1. – EDN: VALSWR. – Текст : непосредственный.

20. Сластенин В. А. Гуманистическая парадигма и личностно-ориентированные технологии профессионально-педагогического образования / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев. – Москва : Прометей, 1999. – 117 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Bondarevskaya E. V. Gumanisticheskaya paradigma lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya / E. V. Bondarevskaya. – Текст : neposredstvenny`j // Pedagogika. – 1997. – № 4. – S. 11-17. – EDN: SKEDQX.

2. Verbiczkiy A. A. Kontekstnoe obuchenie v sisteme professional'nogo obrazovaniya / A. A. Verbiczkiy. – Текст : e`lektronny`j // Vy`sshee obrazovanie v Rossii. – 2006. – № 5. – S. 39-46. – EDN: MTCXJT. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=15131001&ysclid=mopx8im6yx706945033> (data obrashheniya: 01.05.2026).

3. Ekimova T. I. Professional`noe samoopredelenie starsheklassnikov pri izuchenii xudozhestvennoj literatury` : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ekimova Tat`yana Igorevna ; [Mesto zashhity`: Kurganskij gosudarstvenny`j universitet]. – Kurgan, 2000. – 21 s. – Текст : e`lektronny`j. – URL: <https://www.dissercat.com/content/professionalnoe-samoopredelenie-starsheklassnikov-pri-izuchenii-khudozhestvennoi-literatury?ysclid=mopxk2bq15919405048> (data obrashheniya: 22.04.2026).

4. Zeer E`. F. Psixologiya professij : uchebnoe posobie dlya vuzov / E`. F. Zeer. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Ekaterinburg :

izdatel'stvo Ural'skogo gosudarstvennogo professional'no-pedagogicheskogo universiteta, 1999. – 280 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Klimov E. A. Psixologiya professional'nogo samoopredeleniya : uchebnoe posobie dlya studentov vy'sshix uchebny`x zavedenij / E. A. Klimov. – 4-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2010. – 304 s. – ISBN 978-5-7695-5690-6. – EDN: QXYWQX. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Lebedev S. V. Prepodavanie gumanitarny`x disciplin budushhim xudozhnikam tradicionnogo prikladnogo iskusstva – specifika, problemy`, resheniya / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2012. – № 1 (2). – S. 10–14. – EDN: ZXWJCN. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPPrJRXLUFoewruFq6ud1Oy4EVvPW9xw_liWHAF_YH_BekFwoTWS0KLWqBUBWrTl1zn2U1ZPBy-Le9An36pHpe2xXf1rWgtqHiFg3Le9TV6gxMYE4_rTX-WC7hwYkvH6J9vqY0sW8tK_-Iow%3D%3D%3Fsign%3D5XAEncmrZw-uSRNhEJ3eMp1H-bh1DrLccU_3vUijH8E%3D&name=lebedev.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 01.05.2026).

7. Leont`ev D. A. Psixologiya smy`sla: priroda, stroenie i dinamika smy`slovoj real`nosti / D. A. Leont`ev. – 2-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Smy`sl, 2003. – 487 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Lixachev D. S. Zametki o russkom / D. S. Lixachev. – Moskva : Sovetskaya Rossiya, 1981. – 71 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Lixachev D. S. Pis`ma o dobrom i prekrasnom / D. S. Lixachev . – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Detskaya literatura, 1988. – 238 s. – ISBN 5-08-001057-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Maksimovich V. F. 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 / 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. 24-52. – 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: 04.05.2026).

11. Maksimovich V. F. Teoriya i praktika podgotovki uchashhixsy po xudozhestvenno-promy`shlenny`m vidam truda v usloviyax neprery`vnogo obrazovaniya : na primere uchebny`x zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenogo zvaniya doktora pedagogicheskix nauk / Maksimovich Valentina Fedorovna ; Institut obshhego i srednego obrazovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya. – Moskva, 2000. – 43 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Markova A. K. Psixologiya professionalizma / A. K. Markova. – Moskva : Mezhdunarodny`j gumanitarny`j fond «Znanie», 1996. – 308 s. – ISBN 5-87633-016-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Matrosova E. V. Sociokul'turny`j fenomen xudozhestvennoj literatury` v formirovanii professional'nogo interesa studentov pedagogicheskix vuzov / E. V. Matrosova. – Tekst : e`lektronny`j.// Obrazovanie i nauka. Prilozhenie. – 2006. – № 4 (4). – S. 52–59. – URL: https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/34783/1/oin_appl_2006_4_011.pdf?ysclid=mopxteqcet366176924 (data obrashheniya: 02.05.2026).

14. Novikov A. M. Osnovaniya pedagogiki : posobie dlya avtorov uchebnikov i prepodavatelej pedagogiki / A. M. Novikov. – Moskva : E`gves, 2010. – 208 s. – ISBN 978-5-7262-9975-4. – EDN: PFNTGB. – Tekst : neposredstvenny`j.

15. Nussbaum M. Ne radi priby`li : zachem demokratii nuzhny` gumanitarny`e nauki / M. Nussbaum ; perevod s anglijskogo M. Bendet. – Moskva : izdatel'skij dom Vy`sšej shkoly` e`konomiki, 2014. – 192 s. – ISBN 978-5-7598-1101-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

16. Poselyonova I. V. Gumanitarizaciya obrazovaniya budushhix xudozhnikov-masterov tradicionnogo prikladnogo iskusstva kak faktor razvitiya professional'noj kul'tury` : special'nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Poselenova Irina Vladimirovna ; [Rossijskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena]. – Sankt-Peterburg, 2011. – 22 s. – EDN: QHRWLB. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://www.dissercat.com/content/gumanitarizatsiya-obrazovaniya-budushchikh-khudozhnikov-masterov-traditsionnogo-prikladnogo-> ?ysclid=mopxwx9mt4365367407 (data obrashheniya: 01.05.2026).

17. Professional'naya pedagogika / pod redakciej S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. – 3-e izdanie, pererabotannoe. – Moskva : E`gves, 2009. – 456 s. – ISBN 5-85449-092-7. – EDN: PFNTGV. – Tekst : neposredstvenny`j.

18. Pryazhnikov N. S. Professional'noe i lichnostnoe samoopredelenie / N. S. Pryazhnikov. – Moskva : Institut prakticheskoy psixologii ; Voronezh : MODE`K, 1996. – 256 s. – EDN: WJACHT. – Tekst : neposredstvenny`j.

19. Serikov V. V. Obrazovanie i lichnost`. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskix sistem / V. V. Serikov. – Moskva : Logos, 1999. – 272 s. – ISBN 5-88439-018-1. – EDN: VALSWR. – Tekst : neposredstvenny`j.

20. Slastenin V. A. Gumanisticheskaya paradigma i lichnostno-orientirovanny`e texnologii professional'no-pedagogicheskogo obrazovaniya / V. A. Slastenin, I. F. Isaev. – Moskva : Prometej, 1999. – 117 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Merkel E.V., doctor of philological sciences, associate professor, associate professor of the department of language training at the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A; e-mail: merkel-e@yandex.ru

The axiological potential of Russian literature in the professional training of artists of traditional art crafts: a value-professional approach to its study

Abstract. The article examines the potential of Russian literature in the professional development of students at the Russian university of traditional art crafts. It demonstrates the significance of the axiological potential of literature for the training of future artists and identifies value dominants correlated with the specific features of their professional education. A value-professional principle of studying literature is formulated, aimed at relating the analysis of literary works to the tasks of students' professional self-determination. Criteria for the selection of literary works are defined and ways of implementing this principle while preserving the literary-critical basis of interpretation are outlined. The place of literature in professional training is further specified as a resource for both general education and targeted professional development.

Keywords: Russian literature, axiological potential, value-professional principle, professional training, traditional art crafts.

Introduction

The goals of literary education at a university depend on the students' training profile. In non-philological institutions, a literature course predominantly fulfills a cultural and educational function: it is structured chronologically and oriented towards repeating, deepening and systematizing school-level material. In the context of specialized vocational training, such a format does not always account for the specifics of the students' professional development; therefore, a question arises regarding the methodological foundations for teaching literature at a university where a humanities discipline is integrated into the context of an individual's professional development.

This question takes on fundamental importance in the context of the Russian university of traditional art crafts: the combination of artistic and vocational training with the tasks of preserving and developing traditional art crafts as part of Russia's national cultural heritage means that the professional formation of a future artist includes mastering both technique and composition, as well as an initiation into the values of mastery, labor, cultural continuity and responsibility for tradition.

Addressing this topic seems relevant due to the fact that in the educational environment of this university, literature has the potential to fulfill not only a general humanitarian function but also a value-oriented one that is professionally significant for students.

The methodological basis of the research consists of axiological, personality-oriented and humanitarian approaches to education. The works of M. Nussbaum [15], E.V. Bondarevskaya [1], V.V. Serikov [19], A.A. Verbitsky [2] and others within these approaches are united by the idea of the value-based content of humanities training and its role in the formation of a student's personality.

As we can see, the degree of scientific development of the problem shows that the axiological approach to analyzing the value content of a literary text is sufficiently well-developed; however, the question of how the identified values can be integrated into professionally-oriented literature teaching in a specialized university has been conceptualized significantly less.

The goal of this article is to identify the axiological potential of Russian literature, correlating it with the specifics of the Russian university of traditional art crafts, and to determine the possibilities of taking it into account when constructing a course.

The hypothesis of the research posits that designing a course on Russian literature should be based on value dominants significant for the professional development of future artists of traditional art crafts. In this case, the value-professional principle can become one of the foundations for teaching literature at this university.

The novelty of the research lies in the formulation of a value-professional principle for constructing a course on Russian literature for future artists of traditional art crafts, and in identifying the key value dominants on which the methodology of the course can be based.

This article opens a series of works dedicated to the axiological potential of Russian literature in the educational environment of the Russian university of traditional art crafts. It examines the theoretical and methodological foundations of the research, highlights the key value dominants significant for the professional specificity of the university, and outlines approaches to their consideration in teaching literature.

Materials and methods

The research material consisted of works of Russian literature from the 19th–20th centuries, which allow for an understanding of the value-based foundations of professional training for students at the Russian university of traditional art crafts.

The range of analyzed texts included works by N.S. Leskov, N.V. Gogol', I.S. Shmelyov, P.P. Bazhov, V.G. Rasputin and a number of other authors. The principle for selecting literary texts was determined by the specifics of the university, namely, the representativeness of such value dominants as mastery, creative labor, the moral choice of the master, aesthetic ideal and cultural continuity.

A significant basis for clarifying the problematics of the study was provided by pedagogical self-observation and reflection carried out in the process of teaching literature to university students during the 2025–2026 academic year. These observations, made within the framework of a traditional historical-literary course organization, allowed for an intuitive identification of the need for a more purposeful consideration of the axiological potential of literary texts in the educational practice of an art university.

The methodological foundation of the research is comprised of axiological, cultural-anthropological and aesthetic-pedagogical approaches. The axiological approach allowed for considering a literary text as a bearer of value-based meanings that are significant for students' professional and personal development. The cultural-anthropological approach provided a framework for examining literature in the context of forming a person of culture, who is included in the space of tradition, historical memory and moral choice. The aesthetic-pedagogical approach made it possible to interpret a work of art from the perspective of its significance for cultivating aesthetic sensitivity, understanding the nature of mastery and comprehending creative labor as a spiritually meaningful activity.

An important conceptual guideline for this research is the body of work formulated by V.F. Maksimovich [11], as well as collective studies performed jointly with her colleagues (L.M. Vanyushkina, S.A. Tikhomirov, O.V. Fedotova) [10], which are dedicated to the preservation and development of traditional art crafts. Additionally, the study draws upon the moral and value-based conceptions of Russian culture, as interpreted in the works of D.S. Likhachyov [8; 9].

To achieve the stated research goal, a set of methods adequate to the subject and logic of the study was used. Firstly, to identify the value dominants of the works and their semantic emphases, a content-semantic analysis of the literary text was applied. Secondly, the interpretation of artistic images and motifs allowed for examining them in connection with the tasks of professional training for students – future artists of traditional art crafts. Thirdly, a philosophical-pedagogical analysis was directed at comprehending the educational potential contained within the identified meanings, while a comparative-cultural analysis was aimed at comparing these meanings with the value-based guidelines of training at the Russian university of traditional art crafts. And finally, pedagogical generalization made it possible to correlate the results of the study with the practice of teaching literature and to determine the possibilities of value-oriented reading of literary texts in the educational process.

Results

In the course of the study:

- value dominants (labor, mastery, responsibility, etc.) significant for the professional development of university students were identified;
- a value-professional principle for studying literature was formulated, which differs from the general axiological approach by its orientation towards professional meanings;
- criteria for selecting works for study were determined, including their professionally-valued productivity;
- methods for implementing this principle were outlined, suggesting the preservation of the literary-studies foundation for interpretation and correlating the analysis of a work with students' professional self-determination;
- the role of the literature course in the professional training of students as a humanities discipline that contributes to the formation of professional consciousness and attitude towards labor was clarified.

Discussion

Undoubtedly, Russian literature holds special axiological significance, as it expresses the key values of Russian culture. The obtained results allow us to consider the axiological potential of Russian literature in the university student training system from two aspects: both as a resource for general humanitarian development and as a means of professionally significant value-based self-reflection. This conclusion correlates with the understanding of professional education as a process of forming a specialist's personality, which includes not only mastering knowledge and methods of activity but also developing professional consciousness, an attitude towards labor and the value-based foundations for future work [4; 14; 17; 20]. In the context of the Russian university of traditional art crafts, this lends particular significance to those meanings in literature that are associated with mastery, tradition, professional responsibility and dedication to one's craft. The importance of such a value-based cultural context in higher education in the field of traditional applied art is also noted in research dedicated to traditional applied art in the modern world [6; 11; 16].

The most important result of the study was the identification, in the analyzed works, of a set of value dominants: labor, mastery, calling, inner discipline, moral responsibility and fidelity to one's craft. These meanings are typical for the Russian literary tradition, in which labor and service are comprehended as forms of an individual's spiritual development; that is why they are especially significant in the educational environment of a specialized university. Here, they correspond not only to the general cultural development of the student but also to the professional ethics of a future artist – respect for traditional art crafts, continuity and exacting standards for the quality and aesthetics of the final product.

Within the framework of this study, value dominants are understood as stable semantic and worldview orientations reflected in literary texts and possessing professionally relevant direction. These dominants determine the content and interpretive emphases of the course on Russian literature, ensuring its connection with the process of forming the professional identity of future artists of traditional art crafts.

Professional self-determination, in the context of this study, is understood more broadly than simply choosing a future field of activity. As emphasized by E.A. Klimov, self-determination is “a peculiar creative process of personality development” [5, p. 39]; a similar position is held by N.S. Pryazhnikov, who defines it as “the search for meaning in the chosen, mastered and performed work activity” [18, p. 16].

From this, the special function of a literature course within the student training system also follows. It creates a space in which a future profession is comprehended not only as a sphere of skills but also as a sphere of values. Reading and discussing literary works helps students reflect on what values they associate with their future profession.

A key outcome of the research was the clarification of the foundation upon which literature teaching can be built. This refers to the value-professional principle, which develops the axiological approach while simultaneously specifying the

method of teaching literature in a specialized educational context. The difference between the proposed principle and the axiological approach lies in the following: the axiological approach allows for identifying the value-based content of an artistic text, whereas the value-professional principle takes the next step – it determines how this content can be pedagogically assimilated. Thus, the study is not limited to stating the axiological richness of artistic texts but allows for substantiating the possibility of their professionally-oriented interpretation within the university's educational environment. For a clear distinction between the analyzed approaches, their key differences are presented in Table 1.

Table 1

Comparative characteristics of the axiological approach and the value-professional principle

Criterion	Axiological approach	Value-professional principle
<i>Focus of attention</i>	Universal humanitarian values of the text	Values significant for professional development
<i>Main function</i>	General cultural development of the personality	Formation of professional consciousness and ethics
<i>Method of work</i>	Identification of axiological content	Pedagogical assimilation of content in the context of labor
<i>Selection criterion for works</i>	Literary studies (canon)	Didactic (professional relevance)

The value-professional principle of teaching literature is understood as such an organization of work with a literary text in which the identification of its value-based content is correlated with the tasks of students' professional self-determination and the formation of their professional consciousness.

The value-professional principle can be described in several aspects: target-oriented, content-related, methodological and result-oriented. Its target orientation consists in correlating literary education with the tasks of students' professional self-determination. In terms of content, it orients towards identifying values within a literary text that are significant for comprehending labor, mastery, responsibility and a creative stance. Methodologically, the principle presupposes such an organization of interpretation whereby working with the text becomes a form of professionally significant reflection. As a result, students develop the ability to correlate artistic meanings with their future professional activities.

The main components of the value-professional principle and their substantive characteristics are systematized in Table 2.

For a more precise description of the value-professional principle, it is necessary to clarify one point: what is proposed is not simply the identification of values in a literary text, but their pedagogical assimilation in the context of students' professional self-determination. It follows from this that the professional focus of a literature course does not reduce it to a utilitarian function – where a literary text is

viewed as a set of ready-made moral guidelines. On the contrary, in our view, the proposed principle allows for a redefinition of the place of literature in a specialized university, where its tasks do not coincide with those of a general education course.

Table 2

Substantive characteristics of the value-professional principle

Principle's aspect	Content of activity	Expected result
<i>Target-oriented</i>	Correlating literary education with the tasks of professional self-determination	Motivation to comprehend the profession as a sphere of meaning
<i>Content-related</i>	Accentuation of the values of labor, mastery, responsibility and creative stance in the text	Formation of the value-based “framework” of a future specialist
<i>Methodological</i>	Organization of interpretation as a form of professionally significant reflection by students	Development of the skill of value-based analysis and self-analysis
<i>Result-oriented</i>	Synthesis of artistic meanings with ideas about future work activity	The formation of the foundations of professional consciousness

The theoretical basis for this approach can be found in the position of A.K. Markova, according to which professionalism includes “not only the achievement of high professional results, not only labor productivity, but also, without fail, the presence of psychological components – the person’s internal attitude towards work, the state of their mental qualities” [12, p. 16]. In this regard, the professional consciousness of a future artist should be considered as the result not only of the development of performing skills but also of the assimilation of value-based ideas about tradition, the quality of work, a sense of form, and responsibility for the development of traditional art crafts. At the same time, it is certainly not a question of replacing specialized disciplines with literature. Its role consists in comprehending the value-based foundations of the future profession.

The semantic mechanism of such influence can be explained by relying on the position of D.A. Leontiev that “personal values are simultaneously both the sources and the bearers of meanings significant for a person” [7, p. 5]. In the context of the Russian university of traditional art crafts, a literary work acts as a means of actualizing meanings connected with the student's future work; therefore, a literature course acquires the significance of a space where the assimilation of cultural heritage is combined with a value-based comprehension of one's future profession [13; 3].

The discussion of the results related to the selection of works for study shows that at the Russian university of traditional art crafts, a literature course cannot be built solely on general historical-literary foundations. Alongside the text’s

representativeness, its place in the literary process, and its significance for the cultural canon, another criterion becomes essential – the work's ability to actualize values that are significant for the professional development of the student. This does not negate the traditional principles of philological selection but supplements them with a didactic criterion. As a result, the body of studied texts acquires an additional didactic function.

To illustrate the practical application of the proposed criterion, let us provide a number of examples of literary works (Table 3). It should be clarified that this list is not exhaustive and is presented fragmentarily as a justification for the didactic potential of the texts.

Table 3

Examples of literary works for the implementation
of the value-professional principle

Author and work	Key value dominants	Profession-oriented context (for students of the Russian university of traditional art crafts)
A.S. Pushkin , “The Captain's daughter” (as well as his historical tales and ballads)	Devotion to duty, Honor, Historical memory, Civic responsibility, Moral maturity of the individual	The understanding of devotion to duty, honor, historical memory, civic responsibility and the moral maturity of the individual as the foundation of the professional ethics of an artist of traditional art crafts
N.S. Leskov , “The sealed angel”, “Lefty”	Mastery, Continuity of tradition, National identity	Comprehending labor as a spiritual act; Responsibility for preserving and transmitting the canon
N.V. Gogol , “The Portrait”	The moral choice of an artist, the purity of art	Analysis of the risks of commercializing talent; Awareness of the creator's inner integrity in relation to form
A.P. Chekhov , “The Student”, “The Bet”	The dignity of a specialist, he historical continuity of times, Devotion to duty	The formation of an everyday work ethic and the awareness of the connection between one's craft and world culture
M.A. Bulgakov , “The Master and Margarita”	Creative freedom, Mastery as a life's calling, Devotion to truth	Awareness of resilience in the face of external pressure and devotion to one's artistic truth
B.V. Shergin , “The Tale of master Antupa”, “For a free life”	The ethics of traditional craft, he joy of labor, “memory of the heart”	Understanding the philosophy of a folk master, who sees an object as the embodiment of love and beauty

It is important to emphasize that a specific list of works can and should vary: the differentiation of educational material allows for a more precise correlation of the axiological potential of literature with the technological and aesthetic specifics of a particular art craft (for example, by emphasizing the images of icon painters, woodcarvers, etc. – depending on the profile/specialization of the training).

Such differentiation of the list of literary works can be illustrated by the example of the work of B.V. Shergin. Despite the fact that his legacy, as a rule, is not included among the core texts of a general education literature course, in the specialized environment of the educational institution under study, turning to his work appears to be professionally significant. Being an icon painter and restorer himself, B.V. Shergin managed to convey the ethics and aesthetics of the traditional art crafts of the Russian North with exceptional precision in his “skazy” (Tales). For students, for instance, studying the Bogorodskoye artistic woodcarving, comprehending the works of this author becomes not only a form of humanities education, but also an axiological immersion into the philosophy of folk art crafts, into the unique relationship of the artist with the material, the form and the creative process as a whole.

However, the successful implementation of the value-professional principle, as well as the effectiveness of the proposed didactic criterion for selecting works, is impossible without the deep personal involvement of the literature educator in the process of students’ professional development. The lecturer must not only be proficient in the subject matter but also be genuinely interested in the specifics of the students’ future creative activities. In the unique educational environment of the Russian university of traditional art crafts, a literature educator ceases to be just a philologist and becomes an integrator-educator, capable of connecting humanities knowledge with the professional reality of students. Obviously, in this case, the educator is required to be familiar with the fundamentals of traditional applied arts, to understand their history, and, most importantly, the ethics of traditional art crafts. It is precisely such an educator who can build genuine “bridges” between the axiological potential of a literary text and the professional values of students.

As for the methods for implementing the value-professional principle, it should be noted that this does not entail replacing a historical-literary analysis with an arbitrary moralistic discussion. On the contrary, the productivity of this approach is ensured precisely by maintaining a literary-studies foundation for interpretation, where an axiological perspective does not destroy the scientific rigor of reading but rather expands the pedagogical possibilities for working with a text.

Summarizing the above, the mechanism for implementing the value-professional principle, which ensures the transformation of the axiological potential of a text into the structure of a student's professional consciousness, can be presented as a functional model (Fig. 1).

Based on the presented functional model, it can be argued that the theoretical significance of the study lies in justifying the value-professional principle of teaching literature at the Russian university of traditional art crafts. Thanks to this principle, the axiological potential of classical literature can be interpreted not only as a factor of general culture but also as a substantial resource for reflecting on future professional activities. This makes it possible to specify the axiological approach in professional pedagogy and expand the understanding of the capabilities of humanities disciplines in shaping a specialist’s professional consciousness, their attitude toward labor, tradition, and the quality of their own work.

The practical significance of the work is determined by the opportunity for methodological renewal of the literature course, primarily in terms of selecting literary works, developing assessment materials and creating new forms of classroom work that combine historical-literary analysis with value-based reflection on future professions. The proposed approach can serve as a means of strengthening the connection between humanities education and the objectives of specialized training.

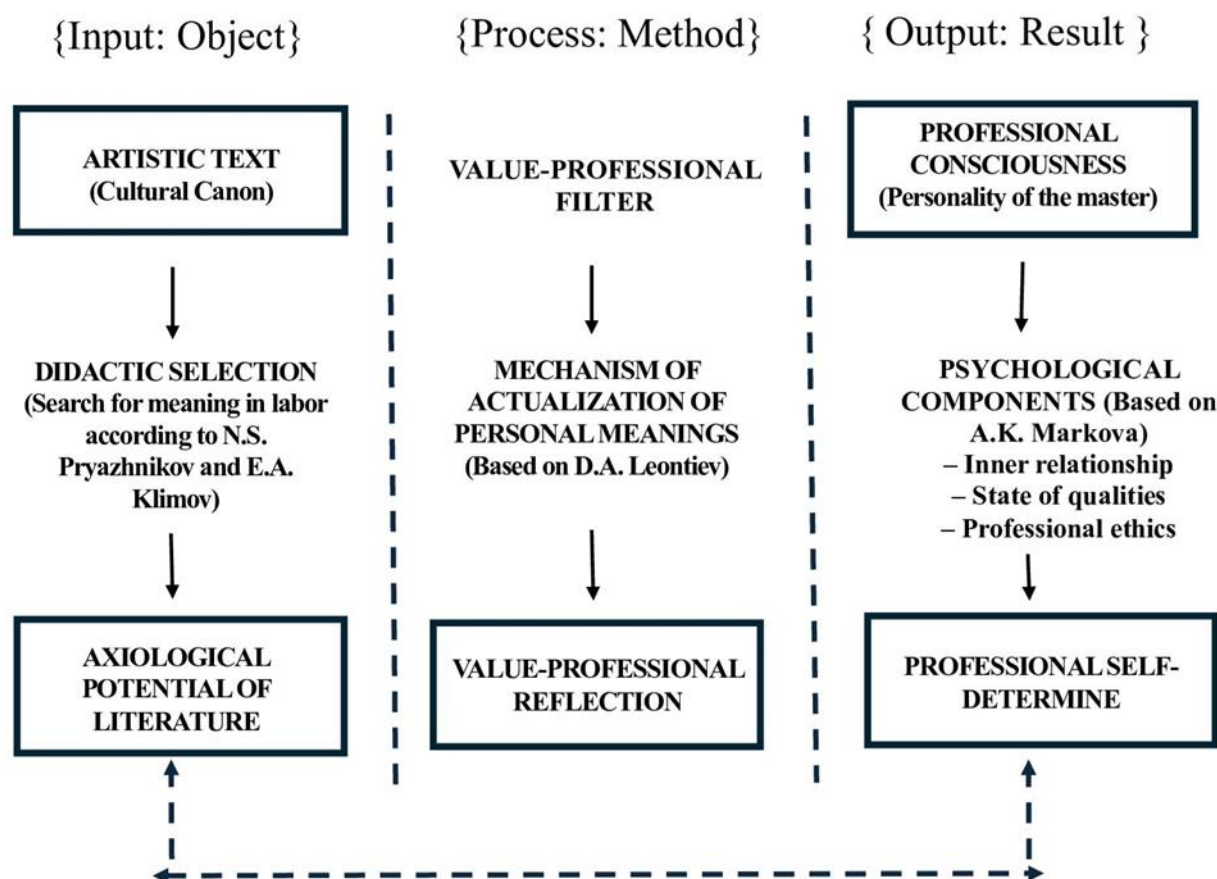

Fig. 1. Conceptual model of the mechanism for implementing the value-professional principle

The conclusions reached, however, should be considered with regard to the limitations of the study, which are primarily due to its predominantly theoretical and analytical nature and the absence, at this stage, of empirical verification of the proposed approach.

Further development of the problem is linked to the methodological design of a literature course based on the value-professional principle, its testing in the educational process and the study of how working with literary texts influences students' professional motivation.

Conclusion

Thus, teaching literature at a university level should take into account not only general cultural but also professionally oriented tasks. Axiological analysis of

a literary text serves as a necessary but insufficient foundation for such a model since it requires alignment with the tasks of students' professional self-determination.

In this study, the value-professional principle of teaching literature has been developed and theoretically justified. The proposed model, which includes content criteria, implementation structure and mechanisms for selecting works (Tables 1-3; Fig. 1), represents a foundation for the formation of professional consciousness and the ethical stance of a master. This principle does not eliminate traditional literary criticism but instead imparts a distinct pedagogical orientation to it.

It is assumed that the value-professional principle can be most effectively realized in an educational environment where professional preparation is directly linked to the comprehension of mastery, continuity of tradition, responsibility and profound creative attitudes. The theoretical elaboration of this principle opens up opportunities for further practical testing and integration into the educational process at the Russian university of traditional art crafts.

References

1. Bondarevskaya E. V. Gumanisticheskaya paradigma lichnostno-orientirovannogo obrazovaniya / E. V. Bondarevskaya. – Tekst : neposredstvenny`j // Pedagogika. – 1997. – № 4. – S. 11-17. – EDN: SKEDQX.

2. Verbiczkiy A. A. Kontekstnoe obuchenie v sisteme professional'nogo obrazovaniya / A. A. Verbiczkiy. – Tekst : e`lektronny`j // Vy`sshee obrazovanie v Rossii. – 2006. – № 5. – S. 39-46. – EDN: MTCXJT.– URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=15131001&ysclid=mopx8im6yx706945033> (data obrashheniya: 01.05.2026).

3. Ekimova T. I. Professional`noe samoopredelenie starsheklassnikov pri izuchenii xudozhestvennoj literatury` : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Ekimova Tat`yana Igorevna ; [Mesto zashhity`: Kurganskij gosudarstvenny`j universitet]. – Kurgan, 2000. – 21 s. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://www.dissercat.com/content/professionalnoe-samoopredelenie-starsheklassnikov-pri-izuchenii-khudozhestvennoi-literatury?ysclid=mopxk2bq15919405048> (data obrashheniya: 22.04.2026).

4. Zeer E`. F. Psixologiya professij : uchebnoe posobie dlya vuzov / E`. F. Zeer. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Ekaterinburg : izdatel`stvo Ural`skogo gosudarstvennogo professional`no-pedagogicheskogo universiteta, 1999. – 280 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Klimov E. A. Psixologiya professional`nogo samoopredeleniya : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij / E. A. Klimov. – 4-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2010. – 304 s. – ISBN 978-5-7695-5690-6. – EDN: QXYWQX. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Lebedev S. V. Prepodavanie gumanitarny`x disciplin budushhim xudozhnikam tradicionnogo prikladnogo iskusstva – specifika, problemy`, resheniya / S. V. Lebedev. – Tekst : e`lektronny`j // Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2012. – № 1 (2). – S. 10–14. –

EDN: ZXWJCN. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPJRJRXLUFoewruFq6ud1Oy4EVvPW9xw_liWHAF_YH_BekFwoTWS0KLWqBUBWrTl1zn2U1ZPBy-Le9An36pHpe2xXf1rWgtqHiFg3Le9TV6gxMYE4_rTX-WC7hwYkvH6J9vqY0sW8tK_-Iow%3D%3D%3Fsign%3D5XAEncmrZw-uSRNhEJ3eMp1H-bh1DrLccU_3vUiJH8E%3D&name=lebedev.doc&nosw=1 (data obrashheniya: 01.05.2026).

7. Leont`ev D. A. Psixologiya smy`sla: priroda, stroenie i dinamika smy`slovoj real`nosti / D. A. Leont`ev. – 2-e izdanie, ispravlennoe. – Moskva : Smy`sl, 2003. – 487 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Lixachev D. S. Zametki o russkom / D. S. Lixachev. – Moskva : Sovetskaya Rossiya, 1981. – 71 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Lixachev D. S. Pis`ma o dobrom i prekrasnom / D. S. Lixachev . – 2-e izdanie, dopolnennoe. – Moskva : Detskaya literatura, 1988. – 238 s. – ISBN 5-08-001057-6. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Maksimovich V. F. 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 / 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. 24-52. – 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: 04.05.2026).

11. Maksimovich V. F. Teoriya i praktika podgotovki uchashhixsya po xudozhestvenno-promy`shlenny`m vidam truda v usloviyax neprery`vnogo obrazovaniya : na primere uchebny`x zavedenij tradicionnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenogo zvaniya doktora pedagogicheskix nauk / Maksimovich Valentina Fedorovna ; Institut obshhego i srednego obrazovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya. – Moskva, 2000. – 43 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

12. Markova A. K. Psixologiya professionalizma / A. K. Markova. – Moskva : Mezhdunarodny`j gumanitarny`j fond «Znanie», 1996. – 308 s. – ISBN 5-87633-016-7. – Tekst : neposredstvenny`j.

13. Matrosova E. V. Sociokul`turny`j fenomen xudozhestvennoj literatury` v formirovanii professional`nogo interesa studentov pedagogicheskix vuzov / E. V. Matrosova. – Tekst : e`lektronny`j.// Obrazovanie i nauka. Prilozhenie. – 2006. – № 4 (4). – S. 52–59. – URL: https://elar.uspu.ru/bitstream/ru-uspu/34783/1/oin_appl_2006_4_011.pdf?ysclid=mopxteqcet366176924 (data obrashheniya: 02.05.2026).

14. Novikov A. M. Osnovaniya pedagogiki : posobie dlya avtorov uchebnikov i prepodavatelej pedagogiki / A. M. Novikov. – Moskva : E`gves, 2010. – 208 s. – ISBN 978-5-7262-9975-4. – EDN: PFNTGB. – Tekst : neposredstvenny`j.

15. Nussbaum M. Ne radi priby`li : zachem demokratii nuzhny` gumanitarny`e nauki / M. Nussbaum ; perevod s anglijskogo M. Bendet. – Moskva : izdatel`skij dom Vy`sshej shkoly`e`konomiki, 2014. – 192 s. – ISBN 978-5-7598-1101-5. – Tekst : neposredstvenny`j.

16. Poselyonova I. V. Gumanitarizaciya obrazovaniya budushhix xudozhnikov-masterov tradicionnogo prikladnogo iskusstva kak faktor razvitiya professional`noj kul`tury` : special`nost` 13.00.08 «Teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Poselenova Irina Vladimirovna ; [Rossijskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena]. – Sankt-Peterburg, 2011. – 22 s. – EDN: QHRWLB. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://www.dissercat.com/content/gumanitarizatsiya-obrazovaniya-budushchikh-khudozhnikov-masterov-traditsionnogo-prikladnogo-?ysclid=mopxwx9mt4365367407> (data obrashheniya: 01.05.2026).

17. Professional`naya pedagogika / pod redakciej S. Ya. Baty`sheva, A. M. Novikova. – 3-e izdanie, pererabotannoe. – Moskva : E`gves, 2009. – 456 s. – ISBN 5-85449-092-7. – EDN: PFNTGV. – Tekst : neposredstvenny`j.

18. Pryazhnikov N. S. Professional`noe i lichnostnoe samoopredelenie / N. S. Pryazhnikov. – Moskva : Institut prakticheskoy psixologii ; Voronezh : MODE`K, 1996. – 256 s. – EDN: WJACHT. – Tekst : neposredstvenny`j.

19. Serikov V. V. Obrazovanie i lichnost`. Teoriya i praktika proektirovaniya pedagogicheskix sistem / V. V. Serikov. – Moskva : Logos, 1999. – 272 s. – ISBN 5-88439-018-1. – EDN: VALSWR. – Tekst : neposredstvenny`j.

20. Slastenin V. A. Gumanisticheskaya paradigma i lichnostno-orientirovanny`e texnologii professional`no-pedagogicheskogo obrazovaniya / V. A. Slastenin, I. F. Isaev. – Moskva : Prometej, 1999. – 117 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

Сомова М.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ им. С.А. Есенина, преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства филиала ФГБОУ ВО «Российского университета традиционных художественных промыслов», 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112; e-mail: m.somova@rsu-rzn.ru

Somova M.V., candidate of philological sciences, associate professor, associate professor of the department of Russian language and methods of its teaching at the Ryazan state university named after S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 390046, Ryazan, Yesenin str., 112; e-mail: m.somova@rsu-rzn.ru

Изучение фольклора на занятиях по литературе как один из источников создания художественного образа произведения традиционных художественных промыслов

Studying folklore in literature classes as one of the sources for creating an artistic image in works of traditional art crafts

Аннотация. В статье рассматривается роль изучения фольклора в профессиональном становлении художников традиционных художественных промыслов. Показано, как сюжеты, образы и мотивы устного народного творчества (сказок, песен, пословиц, преданий) вдохновляют обучающихся на создание вышитых и кружевных произведений традиционного прикладного искусства. Приводятся конкретные примеры художественно-графических проектов студентов Рязанского института традиционного прикладного искусства, в которых нашли отражение фольклорные темы.

Ключевые слова: устное народное творчество, художественный образ, традиционное прикладное искусство, художественно-графический проект.

Abstract. The article examines the role of folklore study in the professional development of artists engaged in traditional arts crafts. It demonstrates how plots, images and motifs from oral folk art (fairy tales, songs, proverbs, legends) inspire students to create embroidered and lace works of traditional applied art. Specific examples of art and graphic projects by students of the Ryazan institute of traditional applied arts, which reflect folklore themes, are provided.

Keywords: oral folk art, artistic image, traditional applied art, art and graphic project.

Народное поэтическое творчество – это «совокупность различных видов и форм массового словесного художественного творчества, вошедших в бытовую традицию того или иного народа» [6, с. 234]. Фольклор является неотъемлемой частью воспитания любви к Родине, своему народу, его

великому прошлому, тем реалиям, которые лежат в основе возрождения и развития всех видов традиционных художественных промыслов.

На протяжении многих веков любой прикладной промысел сопровождался песней (одним из древнейших жанров фольклора, сочетающим «развёрнутое повествование с сильным эмоциональным звучанием») [6, с. 277], былью или бывальщиной («коротким устным рассказом о каком-либо случае, будто бы имевшем место в действительности» [6, с. 59]), сказкой («эпическим, преимущественно прозаическим художественным произведением волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел» [6, с. 383]), шутками-прибаутками (малым жанром фольклора, «шуточным диалогом, обращением, смешным эпизодом, построенным на алогизме» [6, с. 304]). Он порождает пословицы («краткие, ритмически организованные, устойчивые в речи, образные народные изречения» [6, с. 291]) и поговорки («образные выражения, четко определяющие и оценивающие какое-либо явление жизни <...> лишены обобщающего поучительного смысла» [6, с. 283]), употребляя которые сейчас, мы часто не задумываемся об их происхождении, тогда как все они в той или иной степени связаны с деятельностью, творческим началом наших предков.

С фольклором ребенок знакомится в раннем детстве, впоследствии его знания расширяются, поскольку школьная программа предусматривает изучение устного народного творчества на уроках литературы. В частности, в начальной школе [11] изучаются как малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, прибаутки), так и сказки [10]. К сожалению, в старших классах к произведениям устного народного творчества уже не обращаются, всё внимание уделяется литературным текстам, хотя многие из них создавались на основе фольклорных сюжетов и мотивов (сказки А.С. Пушкина, рассказы для детей Л.Н. Толстого, А. Платонова, стихотворения С.А. Есенина и т. д.).

На занятиях по литературе с обучающимися творческих направлений изучение фольклора занимает важное место. Это обусловлено тем, что сюжеты и образы устного народного творчества могут стать и часто становятся источником вдохновения для создания изделий традиционного прикладного искусства – вышивки, кружева или ювелирных украшений. Произведения устного народного творчества несут в себе основу русской ментальности: любовь к Отчизне и родителям, верность традициям. Они воспитывают трудолюбие, уважение к старшим, учат прислушиваться к мнению других, соблюдать заповеди русского народа, развивают терпение, внимательность, доброжелательность, наблюдательность и усидчивость. Устное народное творчество и традиционные ремесла играют ключевую роль в сохранении русской культурной идентичности, обеспечивая связь между поколениями.

При реализации программы среднего профессионального образования по направлению подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы необходимо учитывать, что «реалистическое искусство <...> охватывает практически все жанры, имеет богатый диапазон тем и сюжетов, для разработки и выполнения которых художнику необходимо не только освоение содержания дисциплин профессиональных модулей,

обучающих технологии, материаловедению, основам композиции, проектированию и исполнительскому мастерству <...>, но и овладение содержанием гуманитарных общеобразовательных дисциплин, среди которых “Литература” (“Русский язык” как её языковая основа) является определяющей для формирования знаний о связи языка с традициями данного вида искусства и определения смысла понятий, развития умений анализировать и интерпретировать художественное произведение и извлекать информацию для выполнения учебно-профессиональной деятельности» [4, с. 5].

Изучение литературы начинается с устного народного творчества. Знакомство с фольклором осуществляется через его малые формы – пословицы и поговорки, которые нередко определяют основные качества и умения русского человека: *«мал, да удал», «терпение и труд всё перетрут», «золотые руки», «сварить кашу из топора», «медленно запрягают, да быстро ездят», «мастер на все руки», «удалой молодец», «белые ручки чужие труды любят»* [2] и др. На первый взгляд, подобное задание представляется простым, однако на практике обучающиеся с интересом вспоминают пословицы и поговорки, объясняют их значение, рассказывают, к кому они могут быть отнесены и в каких случаях они употребляются. Вместе с тем не всегда удаётся привести примеры из своего читательского опыта – назвать литературных героев, к которым применимы данные характеристики.

Многие русские пословицы – народные афоризмы – до сих пор не теряют своей актуальности, например, пословицы о труде и мастерстве. Обучающиеся вспоминают крылатые выражения, стараются соотнести начало пословиц (*делу время, как скроишь, хочешь есть калачи, любишь кататься, без труда, без дела жить, прялка не Бог, кончил дело, семь раз отмерь, взялся за гуж, скучен день до вечера, лакома кошка до рыбки*) и их окончание (*потехе час, так не сиди на печи, не вытацишь рыбку из пруда, а рубашу даёт, коли делать нечего, один раз отрежь, только небо коптить, люби и саночки возить, так и тачать станешь, да в воду лезть не хочется, не говори, что недюж, гуляй смело*) [3] или продолжить (например, *Глаза боятся, а ...* или *Сытое брюхо к ученью..., Один с сошкой, а ...* или *Наши пряли, а ваши...*) [3]. Подобные задания помогают обучающимся понять, насколько русский народ ценил труд, осознавая, что только он позволяет жить, растить детей, торговать и заниматься творчеством.

Сказки, как волшебные, так и бытовые, также позволяют понять отношение русского человека к творчеству и мастерству. Какую бы волшебную сказку мы ни взяли, в ней обязательно в той или иной мере речь идет о мастерицах и мастерах («Сказка о молодильных яблоках», «Царевна-лягушка», «Кощей Бессмертный», «Морозко» и др.). В бытовых сказках тоже говорится об обязательном честном подходе к своему делу («Крошечка-Хаврошечка»: *«Были у хозяйки три дочери <...>, но они только и знали у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и пряла, и ткала»* [9, с. 89]; «Василиса Прекрасная»:

«Мачеха раздала всем трём девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть») [9, с. 99].

Говоря о традициях фольклора, уместно упомянуть и об уральских сказах, собранных П. Бажовым. Мастера создают дивные ювелирные украшения из уральских самоцветов, равных которым невозможно сыскать: *«Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и проча. И на все установ имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу – из дурмашковых, клубнику – из сургучной яшмы, княженику – из мелких шерловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня»* [1]. Сказочные персонажи в поисках вдохновения, образцов для подражания – сюжетов и мотивов своих изделий – совершают невозможное: уходят в камень, к Хозяйке Медной горы, в надежде создать невиданное доселе произведение искусства: *«Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют»* [1]. Чем не сюжет для вышивки, для кружева или ювелирного украшения?

Фольклорная тематика как идея произведения традиционного прикладного искусства встречается уже в древности, например, в вышитых изделиях, ювелирных украшениях и т. д.

В своей профессиональной деятельности художники традиционных промыслов нередко обращаются к образам, созданным русским фольклором. Фольклорные темы – своеобразные интегральные категории системы искусств, которые превращают разрозненный творческий материал в целостное произведение. *«Междисциплинарные связи между структурными элементами содержания литературы, русского языка и технологии, материаловедения, основ композиции, проектирования, исполнительского мастерства, выраженные в понятиях, исторических и биографических фактах и текстах профессиональной тематики, не вызывают сомнения»* [4, с. 24]. Следовательно, знания, полученные на занятиях по литературе, обучающиеся могут применять при создании художественного образа в изделиях традиционных художественных промыслов.

При сопоставлении фольклорного сюжета и его воплощения в изделиях традиционного прикладного искусства со студентами целесообразно провести работу по исследованию цветов и наименований драгоценных камней в фольклоре. В русских народных сказках нередко встречаются не только устаревшие слова, обозначающие одежду, но и лексемы, называющие цвета. Какие цвета, краски использовались в прикладных художественных

промыслах? Например, *бель, багрец, зелень, синота, червлень (червь)* – цвета крашенных тканей. Если материя сочетала разноцветные нити, её называли *пестрядью* или *пестриной*. Существовали и другие названия: *смурый, померклый, срений, зекрый, пелесый, плавый, половый, редрый, смаглый*. Можно предположить какие цвета они обозначали, и попробовать соотнести их с современными определениями: *темно-серый, чёрный, бело-серый, бирюзовый, тёмно-бурый, желтоватый, изжелта-белый, рыжий, тёмно-красный* [13, с. 328]. В качестве творческого задания студентам можно предложить найти материал по истории названия красок. Оттенки цветов не всегда удаётся передать даже при помощи сложных прилагательных, тогда как существующие варианты образного описания оттенков цвета красочными метафорами традиционно вызывают у студентов дополнительный стимул к изучению техники рисования.

Народный костюм служил показателем социального положения, рода деятельности и образа жизни человека [13, с. 344]. Ворот, рукава и подол рубахи украшались вышивкой, которая выполняла функцию оберега, содержала «священные изображения и магические символы» [7]. Для придания вышивке большей изысканности её дополняли золотыми нитями, жемчугом или драгоценными камнями, что со временем привело к появлению ожерелий (украшений вокруг шеи) и оплечий (украшений на плечах).

К числу оберегов относились и ювелирные украшения – гривны, которые носили и мужчины, и женщины на шее, разные фигурки-талисманы: лошадки, птицы (уточки, гуси, лебеди), колесо солнца, повёрнутое посолонь, а также лунницы – украшения в виде полукружья (подобного месяцу) или в виде круга (подобного луне). Например, уточки, ключики, ложечки, ковшики и гребешки считались женскими оберегами, символизирующими достаток и рачительность хозяйки. Мечи были исключительно мужскими оберегами, тогда как лошадки и топоры – как мужскими, так и женскими. С одной стороны, конь – символ добра и счастья; через это мудрое животное, по верованиям, людям являлась мудрость богов. С другой стороны, белые кони выступали символом солнца у древних славян, поскольку именно они влекли солнечную колесницу. Топорик – символ Перуна, бога-воина, поэтому его носили мужчины. При этом Перун посылал тёплые грозы на землю, покровительствовал земледелию, вследствие чего почитался хозяевами-женщинами. Уточки, гуси и лебеди во многих славянских племенах почитались священными птицами – на них не велась охота. В сказках эти птицы наделялись человеческими голосами и символизировали красоту, верность, семейный очаг.

Рассмотрим несколько художественно-графических проектов с изображением вышитых и кружевных произведений, выполненных студентами Рязанского института традиционного прикладного искусства.

В воротнике, выполненном в технике вышивки «русская гладь», отчетливо видны головки двух петухов; туловища и крылья выписаны ажурной вышивкой, а «хвосты», переплетаясь в причудливом узоре из белых, синих и красных нитей, создают иллюзию звёздного неба с тонким месяцем-

лучиком (рис. 1⁵⁰). Форма изделия – десятилучная звезда – символизирует победу света над тьмой и восход солнца, разбуженного петухами. Вероятно, в основе этого узора – сказка о жар-птице, литературные вариации которой находим в «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина и в «Коньке-горбунке» П.П. Ершова. В народной сказке «Жар-птица и Василиса-царевна» говорится о золотом перо жар-птицы: *«как огонь перо светится»*. Перо птицы традиционно приносит неприятности нашедшему его, но оно столь ярко и привлекательно, что против него никто не может устоять. В сказке П.П. Ершова перо *«светит поле словно днём; / Чудный свет кругом струится, / Но не греет, не дымится»*. А сами птицы, одну из которых герой поймал, *«ярким пламенем сверкая, / <...> Кругом огненным свились / И за тучи понеслись»* [5]. Воплощением сказочной жар-птицы, скорее всего списанной с павлина, заморской диковинки на Руси, были её дальние родственники – петухи, которых не случайно называли «золотыми», обращались к ним вежливо и ласково (*Петя-петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шёлкова бородушка*). У А.С. Пушкина петушок не только красив, но и умён: *«Вот мудрец перед Додоном <...> вынул из мешка / Золотого петушка / <...> Петушок мой золотой / Будет верный сторож твой: / Коль кругом все будет мирно, / Так сидеть он будет смирно; / Но лишь чуть со стороны / Ожидать тебе войны <...>, / Вмиг тогда мой петушок / Приподымет гребешок, / Закричит и встрепется / И в то место обернется»* [9].

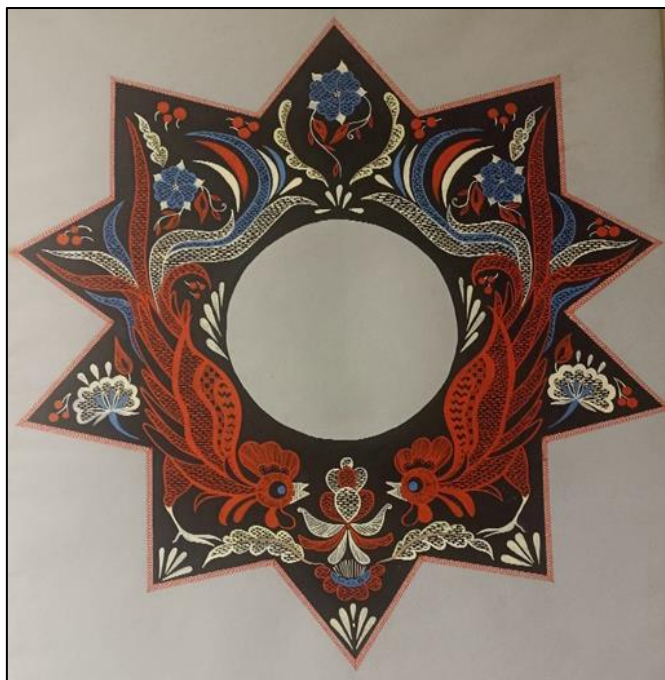

Рис. 1. А. Козырева.
Художественно-графический
проект воротника «Жар-птица».
2022 г. Технике вышивки
«русская гладь»
Преподаватель: С.Ю. Анисина
Рязанский институт
традиционного прикладного
искусства

⁵⁰ Рис. 1-11. Фото из методического фонда Рязанского института традиционного прикладного искусства – филиала Российского университета традиционных художественных промыслов.

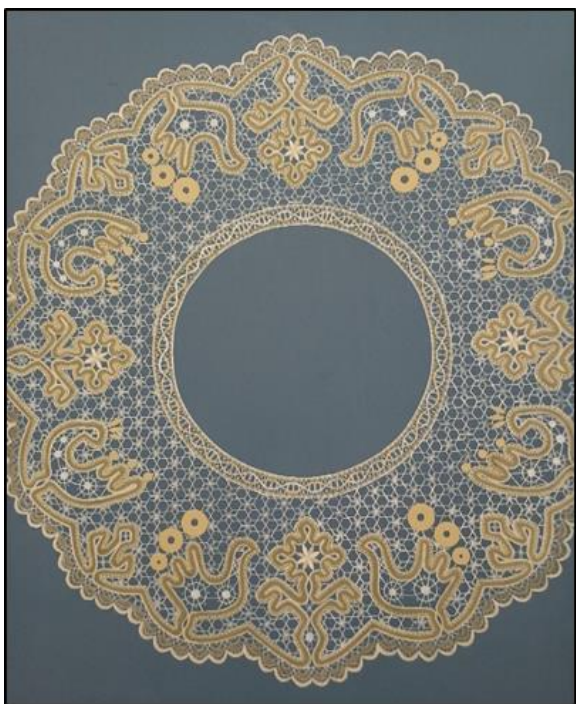

Рис. 2. Е. Баранова Художественно-графический проект кружевного воротника «Соловьиная песнь». 2021 г. Сцепная и численная техники плетения. Преподаватель: Д.Ю. Христолюбова. Рязанский институт традиционного прикладного искусства

В русских народных песнях часто упоминается соловей. Связано это с тем, что незаметные певчие птицы исполняют изумительные трели. Их песни всегда вызывают особое, щемящее чувство любви к родной земле. Соловья, пожалуй, можно назвать душой России. К нему обращаются девушки с жалобой на несчастную любовь, его просят передать милому привет; тоска по родимой стороне также часто передаётся через обращение к этой птице:

*В эту пору в родимой сторонкушке,
Солнце ясное рано встаёт,
Даже малая птишка-соловушка
Веселее и звонче поёт!* [15, с. 12].

Автор воротника на тему «Соловьиная песнь» воплотил в кружеве образ самых нежных птиц среднерусской природы – соловьёв (рис. 2). Кружево представляет собой замкнутую композицию: две пары птиц смотрят друг на друга, а две другие, с коронами над

головами, изящно изогнуты в форме качелей. Численная и сцепная техники плетения позволяют передать в воротнике впечатление от соловьиных трелей, а плавная линия края придаёт изделию лёгкость и завершённость. Это застывшая в кружеве песня соловья и мечта кружевницы о счастье.

В фольклоре сохранились предания (сказания, былины) о вымышленных существах, которые описаны в средневековом сборнике «Физиолог». Одним из таких мифических созданий является феникс, способный возрождаться из пепла – «самая красивая птица из всех, и красивее павлина. У павлина в обличье ни золота, ни серебра, а у феникса – иакинфы и многоценные камни. Голова его украшена венцом» [14]. Именно феникс изображён на кружевном панно «Птицы райского сада» (рис. 3), при выполнении которого автор черпал вдохновение из народной легенды о фениксе, искусно используя разнообразные оттенки красного цвета для создания образа этой мифической птицы. Разные техники плетения, тщательно подобранные цвета, продуманная композиция работы создают ощущение многомерности кружева.

В основном орнамент в кружевных произведениях складывается из растительных мотивов. Силуэты цветов – например, подсолнуха (символа солнца), ромашки, колокольчика, – а также деревьев передаются в кружевных узорах.

Рис. 3. Е. Петрова.
Художественно-графический
проект панно
«Птицы райского сада».
2022 г.

Сцепная и численная
техники кружевоплетения.

Преподаватель:
Д.Ю. Христолюбова.
Рязанский институт
традиционного
прикладного искусства

На художественно-графическом проекте изображена салфетка «Яблоня в цвету», орнамент которой представляет собой цветущую ветку яблони – дерева, которое часто упоминается в сказках: *«Стоит яблонь. – Яблонь-матушка, спрячь меня! – Съешь моё лесное яблочко! Поскорее съела. Яблонь её заслонила веточками, прикрыла листиками: гуси пролетели»* [8, с. 115] (рис. 4). Замкнутый узор, выполненный в темно-красных тонах, изображает ветку яблони с цветками оранжевого цвета, уже распустившимися и ещё в бутонах. Сочетание теплых цветовых оттенков создает ощущение солнечного жара.

Рис. 4. Л. Шахназарян.
Художественно-графический проект
салфетки
«Яблоня в цвету». 2024 г.

Сцепная и численная
техники плетения.

Преподаватель:
Д.Ю. Христолюбова.
Рязанский институт традиционного
прикладного искусства

Художественно-графический проект воротника «Лето вспыхнуло ярким салютом», представленный на рисунке 5, нарисован с реалистичной передачей многопарной сканой техники плетения ижеславского кружева. Насыщенные темно-красные тона по краю воротника постепенно переходят в более светлые – у горловины.

Рис. 5. В. Вербенкина.
Художественно-графический
проект воротника «Лето
вспыхнуло ярким салютом». 2021
г. Многопарная сканая техника
кружевоплетения. Преподаватель:
Д.Ю. Христолюбова.
Рязанский институт
традиционного прикладного
искусства

На создание этого произведения традиционного прикладного искусства студента вдохновил праздник Ивана Купалы. Об этой волшебной ночи пишет Н.В. Гоголь в повести «Вечер накануне Ивана Купалы»: *«Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно! Двигается и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся <...>, словно пламя, осветив и другие около себя»* [2].

В фольклоре эта ночь – таинственная и колдовская, когда вспыхивает страсть между молодыми людьми, которые, взявшись за руки, прыгают через костёр, чтобы никогда не разлучаться. Цвет июльской бархатной ночи, мерцающие звёзды, пламенеющий костёр, крепко сжатые руки девушек и юношей над огнём (ведь любовь – кольцо) и распутившийся цветок папоротника.

Крестьянская жизнь неразрывно связана с землёй. Земля – матушка, кормилица... Множество песен посвящено просторам и красоте родного края. Мастерицы под аккомпанемент песен создавали дивные кружева, вплетая в узоры краски и образы отчизны. Песни пелись о рощах, реках и полях русской земли: *«Ой, ты, степь широкая, / Степь раздольная, / Широко ты, матушка, / Протянулася»* [12]. Главным украшением были цветы, яркие и душистые: *«Пойду ль я, выйду ль я, да, / Во дол, во долинушку / <...> / Я цветочек сорвала, да, / Я веночек совила, да»* [12]. Песни навевали «цветочные» сюжеты.

На рисунке 6 представлена кружевная салфетка, по форме напоминающая цветок. Нейтральные цвета – серая и бледно-голубая – создают

фон, на котором ярким контрастом выделяется красно-оранжевая обводка (скань) цветов. Яркая полоса, обрамляющая салфетку, оттеняет сдержанность фона и подчёркивает насыщенность цветов. Орнамент на кружевной полосе (рис. 7) перекликается с узором салфетки и повторяется как припев в песне или фольклорный речитатив.

Рис. 6, 7. Е. Баранова. Художественно-графические проекты салфетки и орнаментальной полосы «Полевые цветы». 2021 г.

Сцепная и численная техники кружевоплетения. Преподаватель: Д.Ю. Христолюбова.
Рязанский институт традиционного прикладного искусства

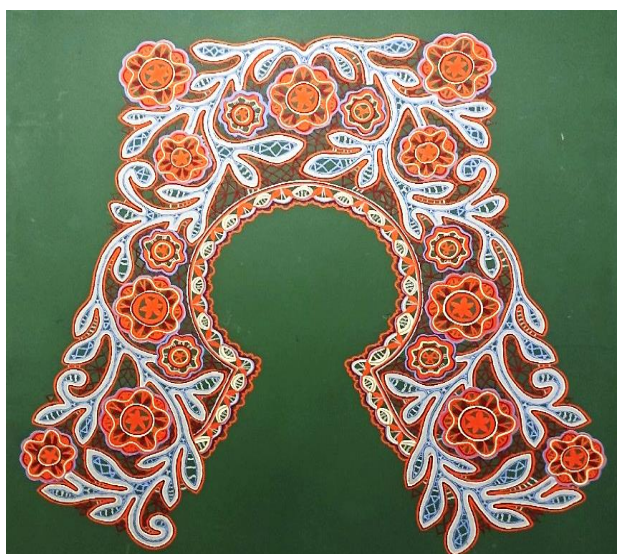

Рис. 8. М. Федосеева. Художественно-графический проект воротника «В объятиях сказочного лета». 2021 г.
Сцепная и численная техники кружевоплетения.

Преподаватель: Д.Ю. Христолюбова.
Рязанский институт традиционного прикладного искусства

Особое внимание привлекает яркий воротник, выполненный сцепной и численной техниками плетения (рис. 8). Цветовое сочетание белого, бирюзового цветов и оттенков красного придаёт изделию праздничный вид. Отсутствие внешнего обрамления воротника выглядит особенно выигрышно: оно создаёт иллюзию венка из трав. Сам узор навеян песнями о рябине и берёзе – самых популярных на посиделках: ведь эти песни повествуют о одиночестве девушки, тоскующей по возлюбленному («*Во поле береза стояла, / Во поле кудрявая стояла*» или «*Что стоишь, качаясь, / Тонкая рябина, / Головой склоняясь / До самого тына?*»), ищущей надёжную опору в нём («*Как бы мне, рябине, / К дубу перебраться, / Я б тогда не стала / Гнуться и качаться*») [12]. Резные

листки берёзы и рябины переплетены с ярко-алыми ягодами рябины, создавая ощущение яркости, нарядности, даже дерзости.

Русскую природу невозможно представить без зимних морозов (*«Ой, мороз-мороз, не морозь меня! / Не морозь меня, моего коня!»*) и пушистого снега. «Зимние» сюжеты навеяны метелями, вьюгами, падающими снежинками. Зимой в крестьянской жизни наступало время отдыха от полевых работ. Самые весёлые праздничные гуляния приходились на январь и были связаны с Рождеством и Крещеньем, между которыми – Святки. Это время посиделок и святочных гаданий при свечах на суженого: *«В низенькой светёлке / Огонёк горит. / Молодая пряха / У окна сидит»*. Этот сюжет популярен в живописи и в литературе (например, у В.А. Жуковского – «Светлана» или у К. Васильева – «Ожидание»). Узоры на окне переплетаются с вихрями вьюги, ничего не видно во мраке ночи, где проносятся метели, но на подоконнике горит свеча, освещая путь страннику, может быть, суженому. И видит дева из окна: *«Вдоль по улице метелица метет, / За метелицею миленький идет»* [12] (рис. 9).

Рис. 9. А.Н. Морозова. Художественно-графический проект полосы «Зима». 2019 г.
Сцепная техника кружевоплетения. Преподаватель: Д.Ю. Христоробова.
Рязанский институт традиционного прикладного искусства

На рисунке 10 изображена снежинка, запечатлённая в цветном кружеве: на шерстяной варежке задержалась пушистая гостья. Жизни ей – несколько секунд, но как же она прекрасна и совершенна. Все линии чёткие, нет ни одного дефекта в хрусталике замороженной воды. Чем не сюжет для нового воздушного белоснежного узора с вкраплением синего цвета, а в середине сверкает яркий бриллиант, отражая своими гранями луч света, упавший на снежинку. Восьмиугольная форма салфетки лишний раз подчёркивает, что перед нами именно снежинка, вот только её век несоизмеримо дольше.

Зимние узоры каждый воспринимает по-своему и воплощает в кружеве в соответствии со своим художественным видением: *«Вьюга во поле завывала, / Ой, люто, люто, люто! / Бьет о стекла, бьет о крышу, / Бьет по каменной трубе. / Ой, снег-снежок, / Белая метелица!»* [12]. Воротник «Зимняя сказка» представляет собой повторяющийся узор: кто-то увидит в нём веточки, покрытые инеем, кто-то – лесные деревья, укутанные снегом, кто-то – замороженное стекло, а кто-то – просто зимнюю вьюгу (рис. 11). Узор

повторяется снова и снова, он однообразен, как сама зима, однако стоит приглядеться к сверкающим её узорам – они совершенны и никогда не надоедают даже в своём однообразии.

Рис. 10. А. Морозова. Художественно-графический проект салфетки «Зима». 2019 г. Сцепная и численная техники кружевоплетения.

Преподаватель: Д.Ю. Христюлова.
Рязанский институт традиционного прикладного искусства

Рис. 11. Е. Филатова. Художественно-графический проект воротника «Зимняя сказка». 2022 г. Сцепная техника плетения.

Преподаватель: Д.Ю. Христюлова.
Рязанский институт традиционного прикладного искусства

Таким образом, можно утверждать, что фольклор, его сюжеты и образы являются важной частью формирования специальных профессиональных навыков будущих художников в сфере традиционного прикладного искусства. Занятия по литературе способствуют развитию интереса к истории своего народа, осознанию взаимосвязи фольклора и народных художественных промыслов, побуждают обращаться к устному народному творчеству для профессионального становления.

Знание фольклора как отражения русской ментальности помогает студентам выбирать сюжеты, мотивы и образы при разработке собственных художественно-графических проектов кружевных и вышитых изделий, опираясь на русские народные сказки, былины, песни. Используя выразительные художественные средства, они гармонично раскрывают и воплощают универсальные идеи русского мировоззрения. Эту традицию необходимо не только сохранять, но и развивать, чему в немалой степени способствует изучение фольклора на занятиях по литературе.

Литература

1. Бажов П. П. Уральские сказы / П. П. Бажов – Текст : электронный. – Художественная литература, 2025. – URL: <https://nukadeti.ru/skazki/uralskie-skazy> (дата обращения: 17.01.2026).

2. Гоголь Н. В. Вечер накануне Ивана Купала / Н. В. Гоголь. – Текст : электронный. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/vecher_nakanune_ivana_kupala?ysclid=mlp15z2my5755246819 (дата обращения: 09.01.2026).
3. Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа / В. И. Даль. – Текст : электронный – URL: <https://www.litres.ru/book/vladimir-dal/poslovicy-i-pogovorki-russkogo-naroda-173141/chitat-onlayn/> (дата обращения: 10.02.2026).
4. Ермакова М. В. Взаимосвязь содержания литературы, русского языка и профессиональных дисциплин в подготовке художников федоскинской лаковой миниатюрной живописи в среднем профессиональном образовании : специальность 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» : диссертация на соискание научного звания кандидата педагогических наук / Ермакова Мария Владимировна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»] – Текст : электронный. – Санкт-Петербург, 2022. – 208 с. : ил. – Текст : непосредственный.
5. Ершов П. П. Конёк-горбунок : русская сказка в трех частях / П. П. Ершов. – Текст : непосредственный // Конек-горбунок : избранные произведения и письма / составитель, подготовка текстов, вступительная статья и примечания В. П. Зверева. – Москва : Парад ; БИБКМ, 2007. – С. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.
6. Литературный энциклопедический словарь / [подготовлено Е. И. Бонч-Бруевич и др.]; под общей редакцией В. М. Коженикова и П. А. Николаева. Текст : непосредственный. – Москва: Советская энциклопедия, 1987. – 750 с.
7. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / В. Н. Молотова. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – Москва: ФОРУМ, 2010. – 288 с. – ISBN 978-5-91134-398-9. – Текст : непосредственный.
8. Народные русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева / вступительная статья В. Аникина. – Москва : Правда, 1982. – 576 с. – Текст : непосредственный.
9. Пушкин А. С. Сочинения. В 3 томах. Т. 2. Поэмы; Евгений Онегин; Драматические произведения / А. С. Пушкин – Москва : Художественная литература, 1986. – 527 с. – Текст : непосредственный.
10. Рабочая программа учебного предмета «Литература» для обучающихся 5 класса. – Текст : электронный – URL: https://sh-atirskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/3135/Rabochaya_programma_Literatura_5_klass_2024_2025_uch.god.pdf (дата обращения: 09.01.2026).
11. Рабочая программа «Литературное чтение» 1-4. – Текст : электронный. – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2025/02/10/rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-literaturnoechtenie> (дата обращения: 09.01.2026).
12. Русские народные песни – тексты. – Текст : электронный – URL: <https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-pesni/> (дата обращения: 09.02.2026).

13. Семёнова М. В. Мы – славяне!: популярная энциклопедия / М. В. Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 560 с. – ISBN 978-5-395-00028-6. – Текст : непосредственный/

14. Физиолог. Библиотека литературы Древней Руси. Том 5 (XIII век). – Текст: электронный. – URL:

https://azbyka.ru/otechnik/Istoriya_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-5/18 (дата обращения: 09.02.2026).

References

1. Bazhov P. P. Ural'skie skazy` / P. P. Bazhov – Tekst : e`lektronny`j. – Xudozhestvennaya literatura, 2025. – URL: <https://nukadeti.ru/skazki/uralskie-skazy> (data obrashheniya: 17.01.2026).

2. Gogol` N. V. Vecher nakanune Ivana Kupala / N. V. Gogol`. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/vecher_nakanune_ivana_kupala?y_sclid=mlp15z2my5755246819 (data obrashheniya: 09.01.2026).

3. Dal` V. I. Poslovice i pogovorki russkogo naroda / V. I. Dal`. – Tekst : e`lektronny`j – URL: <https://www.litres.ru/book/vladimir-dal/poslovice-i-pogovorki-russkogo-naroda-173141/chitat-onlayn/> (data obrashheniya: 10.02.2026).

4. Ermakova M. V. Vzaimosvyaz` sodержaniya literatury`, russkogo yazy`ka i professional`ny`x disciplin v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnogo zvaniya kandidata pedagogicheskix nauk / Ermakova Mariya Vladimirovna; [Mesto zashhity`: FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiyaya)» – Tekst : e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg, 2022. – 208 s.: il. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Ershov P. P. Konyok-gorbunok : russkaya skazka v trex chastyax / P. P. Ershov. – Tekst : neposredstvenny`j // Konek-gorbunok: izbranny`e proizvedeniya i pis`ma / sostavitel`, podgotovka tekstov, vstupitel`naya stat`ya i primechaniya V. P. Zvereva.. – Moskva : Parad; BIBKOM, 2007. – S. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.

6. Literaturny`j e`nciklopedicheskij slovar` / [podgotovleno E. I. Bonch-Bruevich i dr.]; pod obshhej redakciej V. M. Kozhevnikova i P. A. Nikolaeva. Tekst : neposredstvenny`j. – Moskva: Sovetskaya e`nciklopediya, 1987. – 750 s.

7. Molotova V. N. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo : uchebnoe posobie / V. N. Molotova. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva: FORUM, 2010. – 288 s. – ISBN 978-5-91134-398-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Narodny`e russkie skazki. Iz sbornika A. N. Afanas`eva / vstupitel`naya stat`ya V. Anikina. – Moskva : Pravda, 1982. – 576 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Pushkin A. S. Sochineniya. V 3-x t. T. 2. Poe`my`; Evgenij Onegin; Dramaticheskie proizvedeniya / A. S. Pushkin – Moskva : Xudozhestvennaya literatura, 1986. – 527 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Rabochaya programma uchebnogo predmeta «Literatura» dlya obuchayushhixsya 5 klassa. – Tekst : e`lektronny`j – URL: <https://sh-atirskaya->

r52.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/3135/Rabochaya_programma_Literatura_5_klass_2024_2025_uch.god.pdf (data obrashheniya: 09.01.2026).

11. Rabochaya programma «Literaturnoe chtenie» 1-4. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2025/02/10/rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-literaturnoechtenie> (data obrashheniya: 09.01.2026).

12. Russkie narodny`e pesni – teksty`. – Tekst : e`lektronny`j – URL: <https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-pesni/> (data obrashheniya: 09.02.2026).

13. Semyonova M. V. My` – slavyane!: populyarnaya e`nciklopediya / M. V. Semyonova. – Sankt-Peterburg : Azbuka-klassika, 2005. – 560 s. – ISBN 978-5-395-00028-6. – Tekst : neposredstvenny`j/

14. Fiziolog. Biblioteka literatury` Drevnej Rusi. Tom 5 (XIII vek). – Tekst: e`lektronny`j. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-5/18 (data obrashheniya: 09.02.2026).

Somova M.V., candidate of philological sciences, associate professor, associate professor of the department of Russian language and methods of its teaching at the Ryazan state university named after S.A. Yesenin, lecturer of the Ryazan institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts, 390046, Ryazan, Yesenin str., 112; e-mail: m.somova@rsu-rzn.ru

Studying folklore in literature classes as one of the sources for creating an artistic image in works of traditional art crafts

Abstract. The article examines the role of folklore study in the professional development of artists engaged in traditional arts crafts. It demonstrates how plots, images and motifs from oral folk art (fairy tales, songs, proverbs, legends) inspire students to create embroidered and lace works of traditional applied art. Specific examples of art and graphic projects by students of the Ryazan institute of traditional applied arts, which reflect folklore themes, are provided.

Keywords: oral folk art, artistic image, traditional applied art, art and graphic project.

Folk poetic creativity is “the totality of various types and forms of mass verbal artistic creativity that have become part of the everyday tradition of a particular people” [6, p. 234]. Folklore is an integral part of fostering love for the Motherland, one’s people, its great past and those realities that form the basis for the revival and development of all types of traditional art crafts.

For many centuries, practically any activity was accompanied by a song (one of the oldest genres of folklore, combining “an extended narrative with strong emotional resonance) [6, p. 277], a bylina or byvalshchina (“a short oral story about an event that supposedly took place in reality” [6, p. 59]), a fairy tale (“an epic, predominantly prosaic artistic work of magical, adventurous or everyday character, based on fiction” [6, p. 383]), and jokes or playful rhymes (a minor genre of folklore, “a humorous dialogue, address or funny episode built on illogic” [6, p. 304]).

Labor activities gave rise to proverbs (“brief, rhythmically organized, stable, figurative folk sayings” [6, p. 291]) and sayings (“figurative expressions that clearly define and evaluate some aspect of life”, lacking “a generalizing moralizing meaning” [6, p. 283]). Nowadays, when we use them, we often do not think about their origin, whereas all of them are, to some extent, connected with the activities and creative spirit of our ancestors.

Children are introduced to folklore in early childhood, and their knowledge is subsequently expanded, as the school curriculum includes the study of oral folk art in literature classes. In particular, in primary school [11], both minor genres of folklore (proverbs, sayings and playful rhymes) and fairy tales [10] are studied. Unfortunately, in senior grades, works of oral folk art are no longer addressed, and all attention is focused on literary texts, even though many of them were created

based on folklore plots and motifs (such as the fairy tales of A.S. Pushkin, children's stories by L.N. Tolstoy and A. Platonov, and poems by S.A. Yesenin, among others).

In literature classes for students studying various types of traditional art crafts, the study of folklore holds an important place. This is due to the fact that the plots and images of oral folk art can and often do become a source of inspiration for creating works of traditional applied art, such as artistic embroidery, artistic lace-making, jewelry, and more. Works of oral folk art embody the foundations of the Russian mentality: love for the Motherland and parents, and fidelity to traditions. They instill diligence, respect for elders, teach one to listen to the opinions of others, observe the commandments of the Russian people and develop patience, attentiveness, kindness, observation and perseverance. Oral folk art and traditional art crafts play a key role in preserving Russian cultural identity, ensuring a connection between generations.

When implementing the secondary vocational education program in the field of study 54.02.02 Decorative and applied arts and folk crafts, it is necessary to consider that “an artist needs not only to master the content of professional modules that teach technology, materials science, the basics of composition, design and performance skills <...>, but also to acquire the content of humanities and general education disciplines, among which 'Literature' ('Russian language' as its linguistic foundation) is decisive for forming knowledge about the connection between language and the traditions of this type of art, as well as for defining the meaning of concepts, developing the ability to analyze and interpret works of art and extracting information for educational and professional activities” [4, p. 5].

The study of literature begins with oral folk art. Familiarization with folklore is carried out through its minor forms – proverbs and sayings, which often define the main qualities and skills of the Russian person: “*small but capable*”, “*patience and hard work overcome everything*”, “*to cook porridge from an axe*”, “*they harness slowly, but ride fast*”, “*jack-of-all-trades*”, “*dashing fellow*”, “*white hands love others' labors*” [2], and others.

At first glance, such an assignment seems simple; however, in practice, students enthusiastically recall proverbs and sayings, explain their meanings, tell to whom they can be applied, and in what situations they are used. At the same time, it is not always possible to provide examples from their own reading experience – to name literary characters to whom these characteristics can be attributed.

Many Russian proverbs still do not lose their relevance, for example, proverbs about labor and craftsmanship. Students recall well-known expressions, try to match the beginnings of proverbs (*Business before, As you make your bed, If you want to eat cakes, If you like the ride, No pain, Idle hands are, The spinning wheel is not God, Work done, Measure twice, If you take the yoke, The day drags on till evening, The cat loves fish but*) and their endings (*pleasure, so you must lie on it, don't sit by the oven, you must also pull the sled, no gain, the devil's tools, but it gives you a shirt, have your fun, cut once, don't say you're not strong enough if you have nothing to do, doesn't want to get its paws wet*) [3] or to continue them (for example, *The eyes are afraid, but ...*, or *A full belly is deaf...*, *One works with the hoe, and...*, or *We were spinning, and you were...*) [3]. Such tasks help students understand how

much the Russian people valued labor, realizing that only through it is it possible to live, raise children, trade and engage in creativity.

Fairy tales, both magical and domestic, also allow one to understand the Russian person's attitude toward creativity and craftsmanship. Whichever magical tale we take, it invariably speaks, to some extent, of craftswomen and craftsmen (for example, "The tale of the youth-restoring apples", "The Frog Princess", "Koschei the Deathless", "Morozko", and others). In domestic tales, there is also an emphasis on an honest approach to one's work ("Kroshechka-Khavroshechka": "*The mistress had three daughters <...>, but they only knew how to sit by the gate and look out at the street, while Kroshechka-Khavroshechka worked for them, sewed their clothes, and spun and wove for them*" [9, p. 89]; "Vasilisa the Beautiful": "*The stepmother gave all three girls their evening tasks: she made one of them lace, another knit stockings and Vasilisa spin*") [9, p. 99].

Speaking of folklore traditions, it is appropriate to mention the Ural tales collected by P. Bazhov. Masters create wonderful jewelry from Ural gemstones, equal to which cannot be found anywhere else: "*The fashion, you see, was to make berries out of stones. Grapes, currants, raspberries and so on. And there was a set rule for everything. Black currants, for instance, were made from agate, white ones – from durmashki (Ural folk name for translucent or white pebbles, most often quartz), strawberries – from sealing-wax jasper and arctic bramble – from small tourmaline beads glued together. In short, each berry had its own stone. For the roots and leaves, there was also a specific order: some were made from ofat (ophiocalcite), others from malachite or eaglestone and sometimes from some other stone*" [1]. Fairy-tale characters in search of inspiration and role models – plots and motifs for their creations – accomplish the impossible: they go into the stone, to the Mistress of the Copper Mountain, hoping to create a work of art never seen before: "*Danilushko looks, and there are no walls. Trees stand, towering high, but not like those in our forests – they are made of stone. Some are of marble, others of serpentine... Below, the grass is also made of stone. Azure, red... all kinds... The sun is not visible, but it is bright, as if just before sunset. Golden little snakes are fluttering between the trees, as if dancing. The light comes from them. The ground here is like simple clay, and on it grow black bushes, like velvet. On these bushes are large green bells of malachite, and in each one is an antimony star. Fiery bees are shimmering over those flowers, and the stars are tinkling ever so softly, as if singing*" [1]. Isn't this a perfect image for embroidery, lace or a piece of jewelry?

In their professional activities, artists of traditional art crafts often turn to the images created by Russian folklore. Folklore themes are peculiar integral categories of the art system, which transform disparate creative material into a holistic work. "The interdisciplinary connections between the structural elements of the content of literature, the Russian language and technology, materials science, the basics of composition, design and performance skills, expressed in concepts, historical and biographical facts, and texts of professional themes, are beyond doubt" [4, p. 24].

Consequently, the knowledge gained in literature classes can be applied by students when creating artistic images in the products of traditional art crafts.

When comparing a folklore plot and its embodiment in items of traditional applied art, it is advisable to conduct research with students on the colors and names of precious stones in folklore. In Russian folk tales, not only are archaic words for clothing often found, but also lexemes denoting colors. What colors and pigments were used in traditional art crafts? For example, *bel'*, *bagrets*, *zelen'*, *sinota*, *chervlen'* are names of colors for dyed fabrics. If the material combined multicolored threads, it was called *pestryad'* or *pestrina* (motley fabric). There were other names as well: *smury*, *pomerkly*, *sreniy*, *zekry*, *pelesy*, *plavy*, *polovy*, *redry*, *smagly*. One can try to guess what colors they denoted and match them with modern definitions: *dark gray*, *black*, *white-gray*, *turquoise*, *dark brown*, *yellowish*, *yellowish-white*, *reddish-yellow*, *dark red* [13, p. 328]. As a creative assignment, students can be asked to research the history of color names. It is not always possible to convey shades of color even with the help of complex adjectives, whereas the existing figurative descriptions of color shades with colorful metaphors traditionally provide students with an additional incentive to study the artistic and technological features of this art form.

Costume served as an indicator of a person's social status, occupation and way of life [13, p. 344]. The collar, sleeves and hem of a shirt were often decorated with embroidery, which functioned as a protective charm. To make the embroidery more exquisite, it was embellished with gold threads, pearls or precious stones, which over time led to the appearance of neck ornaments (*ozhereliya*) and shoulder ornaments (*oplechiya*).

Let us consider several artistic and graphic projects depicting embroidered and lace works created by students of the Ryazan institute of traditional applied arts.

In the collar, executed in the “Russian satin stitch” embroidery technique, the heads of two roosters are clearly visible; their bodies and wings are rendered in openwork embroidery, while the “tails”, intertwining in an intricate pattern of white, blue and red threads, create the illusion of a starry sky with a delicate crescent moonbeam (Fig. 1⁵¹). The shape of the piece – a ten-pointed star – symbolizes the victory of light over darkness and the sunrise awakened by the roosters. It is likely that the basis for this pattern is the fairy tale of the firebird, literary variations of which can be found in “The tale of the golden cockerel” by A.S. Pushkin and in “The little humpbacked horse” by P.P. Yershov. In the folk tale “The firebird and Vasilisa the Princess” it is said of the golden feather of the firebird: “*the feather shines like fire*”. Traditionally, the bird's feather brings misfortune to whoever finds it, but it is so bright and alluring that no one can resist it. In Yershov's fairy tale, the feather “*lights up the field as if it were daytime; / Wondrous light streams all around, / But it neither warms nor smokes*”. And the birds themselves, one of which the hero caught, “*shining with bright flame, / <...> Twirled in a fiery whirl / And soared beyond the clouds*” [5]. The embodiment of the fairy-tale firebird, most likely inspired by the peacock – an exotic rarity in Rus' – were its distant relatives, the roosters, who were not coincidentally called “golden” and were always addressed

⁵¹ Figs. 1-11. Photo from the methodological fund at the Ryazan institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts.

politely and affectionately (*Petya-cockerel, golden crest, oily little head, silky little beard*). In the tale by A.S. Pushkin, the rooster is not only beautiful but also wise: *«Here is the sage before Dadon <...> took out of the sack / A golden cockerel / <...> My golden cockerel / Will be your faithful guard: / If all around is peaceful, / He will sit quietly; / But if from afar / You should expect war <...>, / Then my cockerel will instantly / Raise his crest, / Cry out and stir, / And turn to that place»* [9].

The nightingale is often mentioned in Russian folk songs. This is because these unassuming songbirds produce marvelous trills. Their songs always evoke a special, poignant feeling of love for the native land. The nightingale can perhaps be called the soul of Russia. Girls address it with complaints of unhappy love, asking it to convey greetings to their beloved; longing for their homeland is also often expressed through an appeal to this bird:

*At this time in my beloved homeland,
The bright sun rises early,
Even the little nightingale
Sings more cheerfully and clearly!* [15, p. 12].

The author of the collar on the theme “Nightingale’s song” embodied the image of the most delicate birds of the Central Russian nature – nightingales – in lace (Fig. 2). The lace forms a closed composition: two pairs of birds look at each other, while the other two, with crowns above their heads, are gracefully curved in the shape of a swing. The numerical and coupling lace-making techniques allow the impression of nightingale trills to be conveyed in the collar and the smooth edge line gives the piece lightness and completeness. This is a nightingale’s song frozen in lace and the lacemaker’s dream of happiness.

Fig. 1. A. Kozyreva. Artistic and graphic project of the collar “Firebird”. 2022. “Russian satin stitch” embroidery technique. Educator: S.Yu. Anisina

Fig. 2. E. Baranova. Artistic and graphic project of a lace collar “Nightingale’s song”. 2021. Coupling and numerical lace-making techniques. Educator: D.Yu. Khristolyubova

Folklore has preserved legends (tales, bylinas) about mythical creatures described in the medieval collection “Physiologus”. One of such mythical beings is the phoenix, capable of rising from the ashes – *“The most beautiful bird of all, even more beautiful than the peacock. The peacock's appearance has neither gold nor silver, but the phoenix is adorned with hyacinths and precious stones. Its head is crowned with a wreath”* [14]. It is the phoenix that is depicted on the lace panel “Birds of paradise garden” (Fig. 3). When creating this piece, the author drew inspiration from the folk legend of the phoenix, skillfully using various shades of red to create the image of this mythical bird. Different lace-making techniques, carefully selected colors and a well-thought-out composition give the work a sense of multidimensionality.

In general, the ornamentation in lace works is composed of plant motifs. Silhouettes of flowers – for example, the sunflower (a symbol of the sun), chamomile and bluebell – as well as trees, are rendered in lace patterns.

Fig. 3. E. Petrova. Artistic and graphic project of a panel “Birds of paradise garden”. 2022. Coupling and numerical lace-making techniques.
Educator:
D.Yu. Khristolyubova,
Ryazan institute of traditional applied arts

The artistic and graphic project features a doily titled “Apple tree in blossom”, whose ornament depicts a blooming apple tree branch – a tree often mentioned in fairy tales: *“There stands an apple tree. – Mother Apple Tree, hide me! – Eat my wild apple! She quickly ate it. The apple tree shielded her with its branches and covered her with leaves: the geese flew over”* [8, p. 115] (Fig. 4). The closed pattern, executed in dark red tones, portrays an apple tree branch with orange blossoms, some already in full bloom and others still in buds. The combination of warm color shades creates a sensation of sunny heat.

Fig. 4. L. Shakhnazaryan.
Artistic and graphic project of a doily
“Apple tree in blossom”. 2024.
Coupling and numerical
lace-making techniques.
Educator: D.Yu. Khristolyubova,
Ryazan institute of traditional
applied arts

The artistic and graphic project of the collar “Summer burst into a bright salute”, presented in Figure 5, is drawn with a realistic depiction of the multi-thread scan lace technique of Izheslavl lace. The rich dark red tones along the edge of the collar gradually transition to lighter shades toward the neckline.

Fig. 5. V. Verbenkina.
Artistic and graphic project of
a collar “Summer burst into
a bright salute”. 2021.
Multi-thread scan lace technique.
Educator: D.Yu. Khristolyubova,
Ryazan institute of traditional
applied arts

The creation of this piece of traditional applied art was inspired by the Ivan Kupala festival. N.V. Gogol’ describes this magical night in his story “The Eve of Ivan Kupala”: *“Look, a small flower bud is reddening and, as if alive, is moving. Indeed, it's strange! It moves, grows bigger and bigger, and reddens like a hot coal. A little star flashes, something quietly cracks, and the flower unfolds <...>, like a flame, illuminating the others around it”*.

In folklore, this night is mysterious and enchanted, when passion flares between young people who, holding hands, jump over the fire so as never to be parted. The color of the July velvet night, shimmering stars, the blazing fire, the tightly clasped hands of girls and young men over the flames (love is a ring) and the blooming fern flower.

Peasant life is inseparably linked with the land. Many songs are dedicated to the vastness and beauty of the native land. Under the accompaniment of these songs, craftswomen created exquisite lace, weaving the colors and images of their homeland into the patterns. The songs were sung about groves, rivers and fields of the Russian land: *“Oy, you, wide steppe, / Free steppe, / How far you stretch, dear mother”*. The main decoration was flowers, bright and fragrant: *“Shall I go out, shall I walk out, yes, / Into the valley, into the dale / <...> / I picked a little flower, yes, / I wove a wreath, yes”*. The songs inspired “floral” motifs.

Figure 6 presents a lace doily shaped like a flower. The neutral colors – gray and pale blue – create a background, against which the red-orange outline (scan) of the flowers stands out in bright contrast. The bright band framing the doily enhances the restraint of the background and emphasizes the saturation of the colors. The ornament on the lace band (Fig. 7) echoes the pattern of the doily and repeats like a refrain in a song or a folk recitative.

Figs. 6, 7. E. Baranova. Artistic and graphic projects of a doily and an ornamental band “Field flowers”. 2021.

Coupling and numerical lace-making techniques.

Educator: D.Yu. Khristolyubova,

Ryazan institute of traditional applied arts

Particular attention is drawn to the bright collar, executed in the coupling and numerical lace-making techniques (Fig. 8). The combination of white, turquoise and shades of red gives the piece a festive appearance. The absence of an external frame looks especially advantageous: it creates the illusion of a wreath of herbs. The pattern itself is inspired by songs about the rowan tree and the birch tree – the most popular at evening gatherings: after all, these songs tell of a girl’s loneliness, longing for her beloved (*“In the field a birch tree stood, / In the field a curly birch tree stood”* or *“Why do you stand, swaying, / Slender rowan tree, / Bowing your head /*

To the very fence? ”), seeking reliable support in him (“How I wish, rowan tree, / To reach the oak, / Then I would not have to / Bend and sway”) [12]. The carved leaves of the birch and rowan are intertwined with bright red rowan berries, creating a sense of brightness, festivity and even boldness.

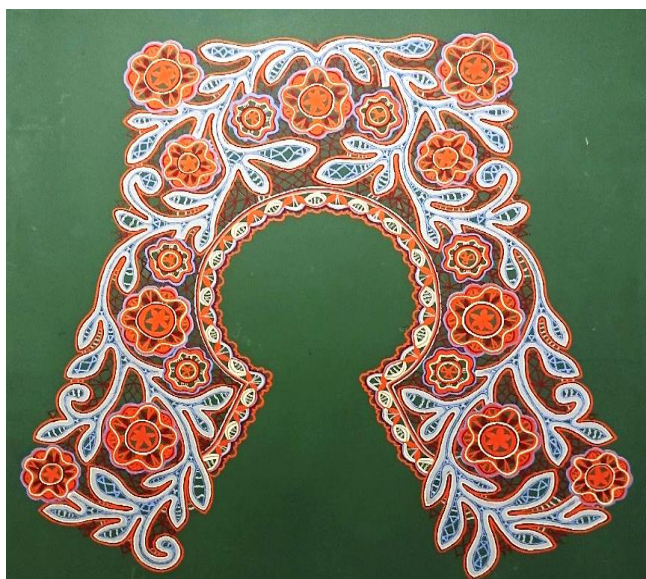

Fig. 8. M. Fedoseeva. Artistic and graphic project of a collar “In the embrace of a fairy-tale summer”. 2021. Coupling and numerical lace-making techniques.

Educator: D.Yu. Khristolyubova,
Ryazan institute of traditional applied arts

It is impossible to imagine Russian nature without winter frosts (*“Oy, frost, frost, do not freeze me! / Do not freeze me, nor my horse!”*) and fluffy snow. Winter themes are inspired by blizzards, snowstorms and falling snowflakes. In winter, peasant life brought a time of rest from fieldwork. The most joyful festive celebrations took place in January and were associated with Christmas and Epiphany, with Yuletide in between. This was a time for evening gatherings and fortune-telling by candlelight to glimpse one’s future beloved: *“In a small, bright room / A light is burning. / A young spinner / Sits by the window”*. This motif is popular in both painting and literature (for example, in V.A. Zhukovsky’s

“Svetlana” or K. Vasiliev’s *“Expectation”*). Patterns on the window intertwine with the whirls of a snowstorm; nothing can be seen in the darkness of the night as blizzards rage, but a candle burns on the windowsill, lighting the way for a traveler, perhaps a destined one. And the maiden sees from her window: *“Down the street, the snowstorm swirls, / Behind the snowstorm, my darling walks”* [12] (Fig. 9).

Fig. 9. A.N. Morozova. Artistic and graphic project of a band “Winter”. 2019.

Coupling lace-making technique.

Educator: D.Yu. Khristolyubova,
Ryazan institute of traditional applied arts

Figure 10 depicts a snowflake captured in colored lace: a fluffy guest has landed on a woolen mitten. Its lifespan is only a few seconds, yet how beautiful and perfect it is: all lines are sharp, without a single flaw. What a plot for a new airy, snow-white pattern with touches of blue and in the center shines a bright diamond, reflecting with its facets the ray of light that fell on the snowflake. The octagonal

shape of the doily once again emphasizes that this is indeed a snowflake, only its lifespan is incomparably longer.

Winter patterns are perceived by everyone in their own way and are embodied in lace according to their artistic vision: *“The blizzard howls in the field, / Oy, fiercely, fiercely, fiercely! / It beats against the windows, beats against the roof, / Beats against the stone chimney. / Oy, snow-snowflake, / White snowstorm!”* [12]. The collar “Winter tale” features a repeating pattern: someone will see frost-covered twigs in it, someone – forest trees wrapped in snow, someone – frozen glass and someone – a winter snowstorm (Fig. 11). The pattern repeats over and over; it is monotonous, like winter itself, however, if you take a closer look at its sparkling patterns – they are perfect and never get boring.

Fig. 10. A.N. Morozova. Artistic and graphic project of a doily “Winter”.

2019. Coupling and numerical lace-making techniques.

Educator: D.Yu. Khristolyubova

Fig. 11. E. Filatova. Artistic and graphic project of a collar “Winter fairy tale”.

2022. Coupling lace-making technique.

Educator: D.Yu. Khristolyubova

Ryazan institute of traditional applied arts

Thus, knowledge of folklore as a reflection of the Russian mentality helps students choose plots, motifs and images when developing their own artistic and graphic projects of lace and embroidery, drawing on Russian folk tales, bylinas and songs. Using expressive artistic means, they harmoniously reveal and embody the universal ideas of the Russian worldview. This tradition must not only be preserved but also developed, which is greatly facilitated by the study of folklore in literature classes.

References

1. Bazhov P. P. Ural'skie skazy` / P. P. Bazhov – Tekst : e`lektronny`j. – Xudozhestvennaya literatura, 2025. – URL: <https://nukadeti.ru/skazki/uralskie-skazy> (data obrashheniya: 17.01.2026).
2. Gogol` N. V. Vecher nakanune Ivana Kupala / N. V. Gogol`. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: https://nukadeti.ru/skazki/vecher_nakanune_ivana_kupala?ysclid=mlp15z2my5755246819 (data obrashheniya: 09.01.2026).

3. Dal` V. I. Posloviy i pogovorki russkogo naroda / V. I. Dal`. – Tekst : e`lektronny`j – URL: <https://www.litres.ru/book/vladimir-dal/posloviy-i-pogovorki-russkogo-naroda-173141/chitat-onlayn/> (data obrashheniya: 10.02.2026).

4. Ermakova M. V. Vzaimosvyaz` soderzhaniya literatury`, russkogo yazy`ka i professional`ny`x disciplin v podgotovke xudozhnikov fedoskinskoj lakovoj miniatyurnoj zhivopisi v srednem professional`nom obrazovanii : special`nost` 5.8.7 «Metodologiya i texnologiya professional`nogo obrazovaniya» : dissertaciya na soiskanie nauchnogo zvaniya kandidata pedagogicheskix nauk / Ermakova Mariya Vladimirovna; [Mesto zashhity`: FGBOU VO «Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (akademiya)» – Tekst : e`lektronny`j. – Sankt-Peterburg, 2022. – 208 s.: il. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Ershov P. P. Konyok-gorbunok : russkaya skazka v trex chastyax / P. P. Ershov. – Tekst : neposredstvenny`j // Konek-gorbunok: izbranny`e proizvedeniya i pis`ma / sostavitel`, podgotovka tekstov, vstupitel`naya stat`ya i primechaniya V. P. Zvereva.. – Moskva : Parad; BIBKOM, 2007. – S. 35-106. – ISBN 5-8061-0058-8.

6. Literaturny`j e`nciklopedicheskij slovar` / [podgotovleno E. I. Bonch-Bruevich i dr.]; pod obshhej redakciej V. M. Kozhevnikova i P. A. Nikolaeva. Tekst : neposredstvenny`j. – Moskva: Sovetskaya e`nciklopediya, 1987. – 750 s.

7. Molotova V. N. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo : uchebnoe posobie / V. N. Molotova. – 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe. – Moskva: FORUM, 2010. – 288 s. – ISBN 978-5-91134-398-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

8. Narodny`e russkie skazki. Iz sbornika A. N. Afanas`eva / vstupitel`naya stat`ya V. Anikina. – Moskva : Pravda, 1982. – 576 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

9. Pushkin A. S. Sochineniya. V 3-x t. T. 2. Poe`my`; Evgenij Onegin; Dramaticheskie proizvedeniya / A. S. Pushkin – Moskva : Xudozhestvennaya literatura, 1986. – 527 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

10. Rabochaya programma uchebnogo predmeta «Literatura» dlya obuchayushhixsya 5 klassa. – Tekst : e`lektronny`j – URL: https://sh-atirskaya-r52.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/67/3135/Rabochaya_programma_Literatura_5_klass_2024_2025_uch.god.pdf (data obrashheniya: 09.01.2026).

11. Rabochaya programma «Literaturnoe chtenie» 1-4. – Tekst : e`lektronny`j. – URL: <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2025/02/10/rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-literaturnoechtenie> (data obrashheniya: 09.01.2026).

12. Russkie narodny`e pesni – teksty`. – Tekst : e`lektronny`j – URL: <https://www.pravmir.ru/russkie-narodnye-pesni/> (data obrashheniya: 09.02.2026).

13. Semyonova M. V. My` – slavyane!: populyarnaya e`nciklopediya / M. V. Semyonova. – Sankt-Peterburg : Azbuka-klassika, 2005. – 560 s. – ISBN 978-5-395-00028-6. – Tekst : neposredstvenny`j/

14. Fiziolog. Biblioteka literatury` Drevnej Rusi. Tom 5 (XIII vek). – Tekst: e`lektronny`j. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-5/18 (data obrashheniya: 09.02.2026).

**ТРАДИЦИОННОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
TRADITIONAL APPLIED ARTS AND EDUCATION
IN THE MODERN WORLD**

УДК 745.5

Митрюкова Ю.М., преподаватель Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 644045, Омская область, г. Омск, ул. Марка Никифорова, 5; e-mail: egoza240500@mail.ru

Mitryukova Yu.M., lecturer at the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts; 644045, Omsk, Mark Nikiforov Street, 5; e-mail: egoza240500@mail.ru

**Особенности трафаретных орнаментов в росписи
нижнетагильских подносов
Peculiarities of stencilled ornaments in the painting of Nizhny Tagil trays**

Аннотация. В статье исследуется роль трафаретного орнамента в нижнетагильской декоративной росписи по металлу. Автор поднимает проблему постепенной утраты трафаретной техники в этом виде искусства. Анализируется эволюция исполнения трафаретной техники: от первых образцов XVIII века до современных интерпретаций. Особое внимание уделяется видам трафаретного орнамента: геральдическому, геометрическому, растительному, зооморфному и их композиционным особенностям в оформлении подносов. Проводится сравнительная характеристика используемых материалов для выполнения трафаретов, выявляются преимущества и недостатки в практической работе. Описывается технологический процесс создания трафаретного орнамента, включая этапы от разработки эскиза – до финального процесса закрепления работы на поверхности готового изделия. Изучено сочетание традиционных методов с инновационными, что позволяет сохранить и актуализировать традиции нижнетагильской росписи, расширить знания о художественно-стилистических приемах в оформлении металлических подносов, а также акцентировать внимание на разработке учебных программ для будущих специалистов.

Ключевые слова: поднос, нижнетагильская декоративная роспись, трафаретный орнамент, эксперимент, трафарет.

Abstract. The article examines the role of stencil ornament in the Nizhny Tagil decorative painting on metal. The author raises the issue of the gradual loss of the stencilling technique in this type of art. The evolution of the execution of the stencil technique is analysed, from the first samples of the 18th century to contemporary interpretations. Particular attention is paid to the types of stencil ornaments – heraldic, geometric, floral and zoomorphic – and their compositional

features in tray decoration. A comparative characteristic of the materials used for creating stencils is provided, identifying their advantages and disadvantages in practical work. The technological process of creating a stencil ornament is described, including all stages from sketch development to the final process of fixing the work onto the surface of the finished product. The combination of traditional methods with innovative ones is studied, which allows for the preservation and revitalization of the Nizhny Tagil painting traditions, expands knowledge about artistic and stylistic techniques in the decoration of metal trays, as well as focuses attention on the development of educational programs for future specialists.

Keywords: tray, Nizhny Tagil decorative painting, decorative painting, stencilled ornament, experiment, stencil.

Нижнетагильская декоративная роспись по металлу – один из уникальных видов традиционных художественных промыслов России. Появление первой лаковой росписи по металлу, родиной которой считается Нижний Тагил, относится к условной дате – 1746 г. [2].

В нижнетагильской декоративной росписи применяют две основные техники письма – маховую двухцветную и многослойную роспись. Для произведений, выполненных в маховой двухцветной технике, характерна секторная композиция – разделение изображения на сектора, что придает изделию более декоративное звучание [4]. Для многослойной росписи характерно поэтапное её выполнение на изделии: подмалёвок, пропись тени, пропись света, цветовых рефлексов, финальная проработка деталей с флейцеванием каждого этапа росписи и последующей их лакировкой [7].

Одним из важных элементов декора, применяемых в оформлении изделий с нижнетагильской росписью, является орнамент, который делится на рукописный и трафаретный. Орнамент, нанесенный на поверхность расписного изделия, позволяет придать ему законченность, выявляя и акцентируя архитектуру формы каждого элемента [3].

Характерной особенностью рукописного орнамента являются геометрические элементы: точка, дуга, рокайльные завитки, объединённые в единую одноярусную или многоярусную орнаментальную полосу (рис. 1⁵²). Рукописный орнамент выполняется тонкой круглой беличьей кистью и золотой пастой. Гораздо реже для выполнения используются серебряный и бронзовый порошки. Для закрепления орнамента на поверхности изделия используется «двойник» – специальный раствор, полученный смешением уайт-спирита и лака.

Одним из видов орнаментального оформления в нижнетагильской росписи является трафаретный орнамент. Первоначальное нанесение данного вида орнамента в работах нижнетагильских мастеров датируется первой половиной XIX в. Трафарет предназначен для многократного нанесения красочного орнамента, букв, цифр, изображений или иных графических элементов на какую-либо поверхность вручную [5; 6].

⁵² Рис. 1, 2, 4- 6, 11-13. Фото автора статьи.

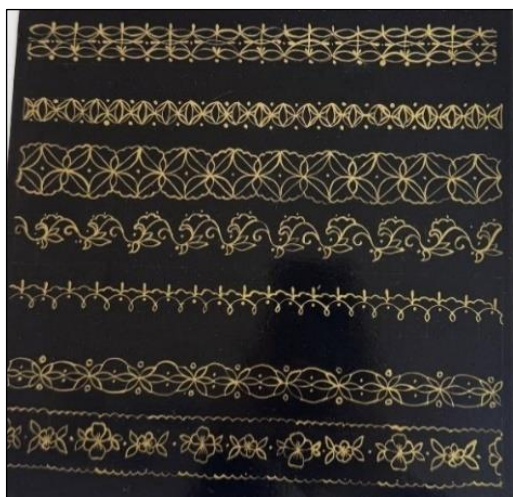

Рис. 1. Ю.М. Митрюкова.
Орнаменты. 2020 г.

Рис. 2. Я.А. Филатова. Фрагмент орнамента
подноса художественно-графического проекта.
2025 г.

Характерно, что на подносах начала XIX в. трафарет считался дополнением обрамления композиции [1], а в середине XIX в. трафаретный орнамент становится неотъемлемой частью сюжетных композиций (рис. 3⁵³).

Технологический процесс выполнения трафаретного орнамента известен современным художникам, однако его применяют реже, чем рукописный. В Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» представлена экспозиция, включающая необходимые инструменты, материалы, образцы трафаретов и фрагментов росписи с трафаретной печатью, выполненных художниками в начале XX в. (рис. 4).

Рис. 3. Поднос. Первая половина XIX в.
Государственный Русский музей
(г. Санкт-Петербург)

Рис. 4. Материалы для выполнения
трафарета на подносах

⁵³ Рис. 3. Поднос ТМ-25171 // Тагильский-поднос.рф : сайт. – URL: https://тагильский-поднос.рф/catalog/2/266/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 16.11.2025).

Для создания трафаретного орнамента необходимо придерживаться технологической последовательности:

- *разработка графического эскиза (рисунка) будущего трафарета* осуществляется на бумаге в соответствии с разработанной композицией;

- *вырезание трафарета* осуществляется на специальной пластине макетным ножом-скальпелем;

- *нанесение орнамента с помощью трафарета на поверхность изделия* осуществляется специальным инструментом – «куколкой», представляющим собой маленькую подушечку из кожи с деревянной ручкой. В качестве декоративного материала используют металлический песок (красная бронза). Похлопывающими движениями по поверхности изделия через трафарет вбивается цвет, что помогает равномерно и плотно распределить наносимый материал, избегая потеков и дефектов.

Известно, что на протяжении многих десятилетий мастера изготавливали бумажные трафареты. Однако бумага после процесса переноса рисунка с трафарета теряла прочность, темнела и рвалась. Материал, применяемый для изготовления трафарета, изменился в XXI в.: бумагу сменила пластина из тонкого прозрачного пластика (рис. 5, 6).

Рис. 5. Трафаретный орнамент (материал бумага). XX в.

Рис. 6. Трафаретный орнамент (материал пластик). XXI в.

Музей истории подносного промысла. «Дом Худояровых» (г. Нижний Тагил)

Преимущества прозрачного пластика:

- *прочность*. Краска и декоративные материалы не деформируют края элементов трафарета. Пластик устойчив к воздействию различных материалов и инструментов;

- *многоразовое применение*. После выполнения декоративного оформления изделия трафарет очищается от краски для следующего применения;

- *прозрачность* упрощает процесс наложения трафарета на нужный участок, он плотно прилегает к поверхности изделия, что снижает вероятность появления подтёков.

Трафаретный орнамент, применяемый в нижнетагильской росписи, классифицируется по видам: геральдический, геометрический, растительный

и зооморфный. При этом он может быть представлен в виде модульных композиционных элементов.

Геральдический трафаретный орнамент характеризуется использованием символики городов, государств, предприятий и т.д. К таким подносам относятся серия «Демидовский геральдический» 2003 г. С.В. Веселкова, поднос Ю.В. Платонова 1996 г., серии подносов ООО «Предприятие народных промыслов “Смена”». В работе Н.З. Тулькуевой 1993 г. воплощена тема геральдики, выполненная с применением технологии трафаретной росписи (рис. 7).

Рис. 7. Н.З. Тулькуева. Поднос «Желтые цветы». 1993 г.

Центральная часть композиции изделия оформлена большим гербом рода Демидовых. При этом на бортике прямоугольного подноса по углам расположены трафаретные вставки главных исторических символов Нижнего Тагила: паровоз, велосипед, башня, памятник.

Зооморфный трафаретный орнамент предполагает использование образов животных, стилизованных при отрисовке трафарета. Примером использования зооморфного трафаретного орнамента является один из подносов конца XIX в., выполненный в мастерской И.В. Обухова. Композиция включает изображения птиц и лошадей, фигуры которых расположены по кругу зеркала⁵⁴ подноса (рис. 8⁵⁵). Геометрический трафаретный орнамент характеризуется применением таких элементов как линии, точки, геометрические формы (рис. 9⁵⁶).

⁵⁴ Зеркало подноса – плоское основание подноса (дно), обрамленное бортиком (высотой) и имеющая глянцевую поверхность.

⁵⁵ Рис. 8. Тагильский поднос. Поднос ТМ-605 М-2025 : сайт. – URL: <https://тагильский-поднос.рф/catalog/3/243/> (дата обращения: 16.11.2025).

⁵⁶ Рис. 9. Тагильский поднос. Поднос «Листобойный цех» : сайт. – URL: <https://тагильский-поднос.рф/catalog/6/450/> (дата обращения: 16.11.2025).

Рис. 8. Поднос. Клеймо
«И.В. Обуховъ въ Н. Тагиль». 1890 г.

Рис. 9. М.В. Пальцева. Поднос
«Листобойный цех». 2013 г.

Растительный трафаретный орнамент – наиболее распространенный. Характеризуется стилизованными и детализировано проработанными изобразительными формами цветов и листьев.

Растительный трафаретный орнамент используют как в оформлении центральных композиций, так и в качестве декоративного оформления бортов подноса. Некоторые нижнетагильские художники применяют новые художественно-стилистические приемы. Например, в произведении Т.В. Юдиной растительные мотивы воплощены разнообразными декоративными техниками при создании сложносоставного трафаретного орнамента (рис. 10).

Рис. 10. Т.В. Юдина. Поднос «Торжество». 1993 г.

С.В. Веселков, работающий в технике трафаретной росписи, применяет в своих работах традиционные технологические приёмы в сочетании с декоративной поталью (рис. 11, 12).

С целью углубленного изучения художественно-стилистических и технологических приемов, усиливающих выразительность художественного языка нижнетагильской росписи, а также проведения исследования особенностей трафаретного орнамента, выполнено копирование подноса С.В. Веселкова «Рябиновый» (2003 г.).

Цель практической работы – выполнение нижнетагильской росписи на фигурном подносе с овальным зеркалом размером 38х31 см, композиционное решение которого построено на применении рукописного и трафаретного орнамента, выполненного декоративным художественным материалом – поталью.

Рис.11. С.В. Веселков. Поднос
«Виноградная лоза». 1993 г.

Рис.12. С.В. Веселков.
Поднос «Демидовский». 2006 г.

В процессе выполнения изделия в материале предварительно проводилась экспериментальная работа по применению в трафаретном орнаменте декоративной потали.

На подготовленной поверхности подноса выполняется фон методом «растамповки» (нанесение краски на поверхность при помощи губки или тампона) для достижения плавного градиентного перехода от зеленого цвета к черному. После полного высыхания фона на его поверхность наносится слой лака для выполнения декоративного приёма «каптежка под черепаху» (нанесение хаотичных пятен дымом от пламени свечи). После этого поверхность изделия закрепляется слоем лака.

На следующем этапе работы подготавливается трафарет: на плотной бумаге простым карандашом с помощью графического построения воспроизводятся композиционные элементы с рябиновым мотивом. Затем ножом-скальпелем на специальном коврике вырезаются необходимые участки

трафарета, предназначенные для нанесения золотой пасты, а также подготавливаются участки на подносе для работы с поталью (рис. 13).

Готовый трафарет плотно закрепляется на просушенной поверхности подноса, затем притамповывающими движениями наносится слой золотой пасты на подготовленные фрагменты трафарета. Лак для потали и листовая поталь золотого и серебряного оттенков наносятся на отдельные участки поверхности. Работа начинается с центральной части композиции. Декорирование подноса заканчивается трафаретным орнаментом, обрамляющим центральный рябиновый мотив. Элементы, не покрытые золотой пастой, покрываются одним слоем лака с помощью тонкой кисти, после чего наносится декоративная поталь. Излишки потали удаляются с помощью веерообразной кисти. Композиция дорабатывается рукописными элементами: «привязками» (соединяющими тонкими завитками) и точечными линейно-графическими элементами – «тычинками» (точками). Далее выполняется обводка каждого мотива трафарета, а завершается роспись изделия рукописным орнаментом и золотой окантовкой подноса (рис. 14).

Рис. 13. Фрагмент трафаретного орнамента

Рис. 14. Фрагмент трафаретного орнамента с использованием потали

Готовое изделие покрывается несколькими слоями лака для закрепления декоративных материалов и придания поверхности глянцевого блеска, что одновременно обеспечивает и эстетическую завершенность изделия, и долговечность (рис. 15).

В ходе практической работы по копированию росписи нижнетагильского подноса с композицией, выполняемой с помощью трафарета, автору удалось не только исследовать её особенности, но и освоить технологию исполнения с применением традиционных материалов, например такой, как декоративная поталь.

Рис. 15. Ю.М. Митрюкова. Копия подноса «Рябиновый», автор С.В. Веселкова. 2025 г.

Данный опыт представляет ценность для процесса подготовки будущих художников нижнетагильской росписи, способствуя развитию профессиональных навыков, расширению диапазона технических и технологических приемов, применяемых для создания уникальных высокохудожественных работ в области русских художественных лаков.

Литература

1. Воронина А. С. In Меморіам. Алевтина Николаевна Голубева (1960–2019) : художник, педагог, новатор нижнетагильской росписи / А. С. Воронина. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 1 (45). – С. 57-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65 – 57-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (дата обращения: 20.11.2025).
2. Голубева А. Н. Нижнетагильская декоративная роспись / А. Н. Голубева // Традиционное прикладное искусство : учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Ч. I / под научной редакцией В. Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – С. 191-200. – Текст : непосредственный.
3. Голубева А. Н. Источники формирования тагильской лаковой живописи / А. Н. Голубева. – Текст : непосредственный. // Первые Худояровские чтения: доклады и сообщения, 22-23 апреля 2004 г. / Уральское училище прикладного искусства. – Нижний Тагил, 2004. – С. 6-61.
4. Голубева А. Н. Основы производственного мастерства (двухцветная маховая роспись) : учебно- методическое пособие для бакалавров, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы», профиль «Художественная роспись (нижнетагильская)» / под научной редакцией О. П. Рыбниковой. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2014. – 80 с.

5. Голубева А. Н. Нижнетагильская лаковая живопись XIX века / А. Н. Голубева. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – 2015. – № 2 (13). – С. 29-36. – URL: https://dpio.ru/stat/2015_2/Golubeva.doc (дата обращения: 11.11.25).

6. 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: 20.11.2025).

7. Калмыкова М. С. Традиции и инновации нижнетагильского многослойного письма в выпускных квалификационных работах студентов кафедры декоративной росписи / М. С. Калмыкова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. 2022. – № 1 (40). – С. 197-204. – DOI: 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (дата обращения: 24.11.2025).

References

1. Voronina A. S. In Memoriam. Alevtina Nikolaevna Golubeva (1960–2019) : xudozhnik, pedagog, novator nizhnetagil'skoj rospisi / A. S. Voronina. – Текст : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (45). – S. 57-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65. – 57-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).

2. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis' / A. N. Golubeva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly». V 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 191-200. – Текст : neposredstvenny`j.

3. Golubeva A. N. Istochniki formirovaniya tagil'skoj lakovoj zhivopisi / A. N. Golubeva. – Текст : neposredstvenny`j. // Pervy`e Xudoyarovskie chteniya: doklady` i soobshheniya, 22-23 aprelya 2004 g. / Ural'skoe uchilishhe prikladnogo iskusstva. – Nizhnij Tagil, 2004. – S. 6-61.

4. Golubeva A. N. Osnovy` proizvodstvennogo masterstva (dvuxczvetnaya maxovaya rospis`): uchebno- metodicheskoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly», profil` «Xudozhestvennaya rospis` (nizhnetagil'skaya)» / pod nauchnoj redakciej O. P. Ry`bnikovej. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 80 s.

5. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya lakovaya zhivopis' XIX veka / A. N. Golubeva. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2015. – № 2 (13). – S. 29-36. – URL: https://dpio.ru/stat/2015_2/Golubeva.doc (data obrashheniya: 11.11.25).

6. Kalmy`kova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata texnike nizhnetagil'skoj mnogoslojnoj rospisi v Vy`sšej 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: 20.11.2025).

7. Kalmy`kova M. S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skogo mnogoslojnogo pis`ma v vy`puskny`x kvalifikacionny`x rabotax studentov kafedry` dekorativnoj rospisi / M. S. Kalmy`kova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. 2022. – № 1 (40). – S. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (data obrashheniya: 24.11.2025).

Mitryukova Yu.M., lecturer at the Siberian institute of traditional applied arts – branch of the Russian university of traditional art crafts; 644045, Omsk, Mark Nikiforov Street, 5; e-mail: egoza240500@mail.ru

Peculiarities of stencilled ornaments in the painting of Nizhny Tagil trays

Abstract. The article examines the role of stencil ornament in the Nizhny Tagil decorative painting on metal. The author raises the issue of the gradual loss of the stencilling technique in this type of art. The evolution of the execution of the stencil technique is analysed, from the first samples of the 18th century to contemporary interpretations. Particular attention is paid to the types of stencil ornaments – heraldic, geometric, floral and zoomorphic – and their compositional features in tray decoration. A comparative characteristic of the materials used for creating stencils is provided, identifying their advantages and disadvantages in practical work. The technological process of creating a stencil ornament is described, including all stages from sketch development to the final process of fixing the work onto the surface of the finished product. The combination of traditional methods with innovative ones is studied, which allows for the preservation and revitalization of the Nizhny Tagil painting traditions, expands knowledge about artistic and stylistic techniques in the decoration of metal trays, as well as focuses attention on the development of educational programs for future specialists.

Keywords: tray, Nizhny Tagil decorative painting, decorative painting, stencilled ornament, experiment, stencil.

The Nizhny Tagil decorative painting on metal is one of the unique types of Russian traditional art crafts. The appearance of the first lacquer painting on metal, whose homeland is considered to be Nizhny Tagil, dates back to a conventional date – 1746 [2].

Two main painting techniques are used in the Nizhny Tagil decorative painting: the brushstroke two-color and multilayered painting. Works executed in the brushstroke two-color technique are characterized by a sectoral composition – the division of the image into sectors, which gives the product a more decorative sound [4]. Multilayered painting is characterized by its step-by-step execution on the item: underpainting, shadow tracing, light tracing, color reflections, final detailing with fluting at each stage of painting and their subsequent varnishing [7].

One of the important elements of decoration used in the design of items with Nizhny Tagil painting is ornament, which is divided into hand-drawn and stencil. Ornament applied to the surface of a painted item allows giving it completeness, revealing and accentuating the architectonics of the form of each element [3].

A characteristic feature of hand-drawn ornament is geometric elements: a point, an arc, rocaille scrolls, united into a single single-tiered or multi-tiered

ornamental band (Fig. 1⁵⁷). The hand-drawn ornament is executed with a thin round squirrel-hair brush and gold paste. Much less often, silver and bronze powders are used for execution. To fix the ornament on the surface of the item, a “dvoinik” is used – a special solution obtained by mixing white spirit and varnish.

One of the types of ornamental decoration in the Nizhny Tagil painting is stencil ornament. The initial application of this type of ornament in the works of Nizhny Tagil masters dates back to the first half of the 19th century. A stencil is intended for repeated manual application of a painted ornament, letters, numbers, images or other graphic elements onto any surface [5; 6].

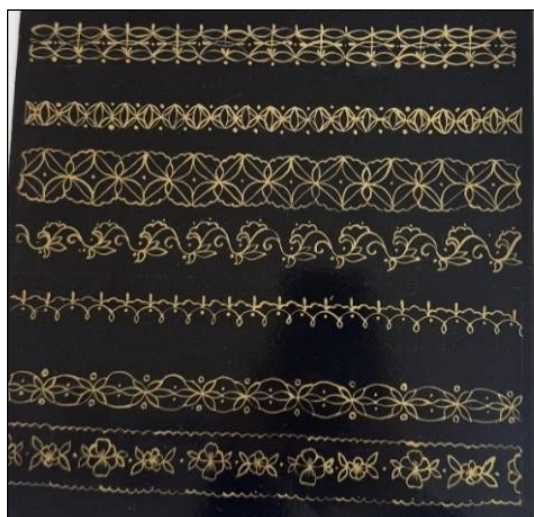

Fig. 1. Yu.M. Mitryukova.
Ornaments. 2020

Fig. 2. Ya.A. Filatova. A fragment of the tray's
ornament from an art and design project. 2025

It is characteristic that on trays from the beginning of the 19th century, a stencil was considered an addition to the composition's framing [1], while in the middle of the 19th century, stencil ornament became an integral part of narrative compositions (Fig. 3⁵⁸).

The technological process for creating a stencil ornament is known to contemporary artists; however, it is used less frequently than hand-drawn techniques. The Museum of the History of the Tray Craft “Dom Khudoyarovykh” (House of the Khudoyarovs) features an exposition including the necessary tools, materials, samples of stencils and fragments of painting with stencil printing executed by artists at the beginning of the 20th century (Fig. 4).

⁵⁷ Figs. 1, 2, 4- 6, 11-13. Photo by the author of the article.

⁵⁸ Fig. 3. Tray ТМ-25171 // Тагильский-поднос.пф : сайт. – URL: https://тагильский-поднос.пф/catalog/2/266/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (date of access: 16.11.2025).

Fig. 3. Tray. First half of the 19th century.
The State Russian Museum
(St. Petersburg)

Fig. 4. Materials used for stenciling
on trays

To create a stencil ornament, it is necessary to adhere to the following technological sequence:

- *the development of a graphic sketch (drawing) of the future stencil* is carried out on paper in accordance with the developed composition;
- *cutting out the stencil* is performed on a special plate using a scalpel-style craft knife;
- *applying the ornament with the stencil onto the surface of the item* is done with a special tool – a “kukolka”, which is a small leather pad with a wooden handle. Metal powder (red bronze) is used as a decorative material. By patting the surface of the item through the stencil, the color is hammered in, which helps to evenly and densely distribute the applied material, avoiding runs and defects.

It is known that for many decades, masters made paper stencils. However, after the design transfer process, the paper would lose its strength, darken, and tear. The material used for making stencils changed in the 21st century: paper was replaced by a thin transparent plastic plate (Figs. 5, 6).

Fig. 5. Stencil ornament
(material: paper). 20th century
The Museum of the history of the tray craft “Dom Khudoyarovykh” (Nizhny Tagil)

Fig. 6. Stencil ornament
(material: plastic). 21st century

Advantages of transparent plastic:

- *Durability*. Paint and decorative materials do not deform the edges of the stencil elements. The plastic is resistant to various materials and tools;
- *Reusability*. After performing the decorative work on an item, the stencil is cleaned of paint for further use;
- *Transparency* simplifies the process of applying the stencil to the desired area; it fits tightly to the surface of the item, which reduces the likelihood of smudges (runs).

The stencil ornament used in Nizhny Tagil painting is classified by type: heraldic, geometric, floral and zoomorphic. At the same time, it can be presented in the form of modular compositional elements.

Heraldic stencil ornament is characterized by the use of symbolism from cities, states, enterprises, etc. Such trays include S.V. Veselkov's series "Demidov heraldic" (2003), Yu.V. Platonov's tray (1996) and series of trays from the folk crafts enterprise "Smena". In the 1993 work by N.Z. Tul'kuyeva, a theme of heraldry was embodied using the technology of stencil painting (Fig. 7).

Fig. 7. N.Z. Tul'kuyeva. Tray "Yellow flowers". 1993

The central part of the item's composition is decorated with a large coat of arms of the Demidovs family. At the same time, on the rim of the rectangular tray, stencil inserts of the main historical symbols of Nizhny Tagil are placed in the corners: a steam locomotive, a bicycle, a tower and a monument.

Zoomorphic stencil ornament involves the use of animal images, which are stylized during the stencil design. An example of the use of zoomorphic stencil ornament is one of the trays from the late 19th century, made in the workshop of I.V. Obukhov. The composition includes images of birds and horses, whose figures are

arranged in a circle around the mirror (central field)⁵⁹ of the tray (Fig. 8⁶⁰). Geometric stencil ornament is characterized by the use of elements such as lines, dots and geometric shapes (Fig. 9⁶¹).

Fig. 8. Tray. The hallmark "I.V. Obukhov in Nizhny Tagil". 1890

Fig. 9. M.V. Palceva. Tray "Listoboinyi tsekh". 2013

Fig. 10. T.V. Yudina. Tray "Solemnity". 1993

Floral stencil ornament is the most widespread. It is characterized by stylized and meticulously detailed depictions of flowers and leaves.

Floral stencil ornament is used both in the design of centric compositions and as decorative embellishment for the borders of trays. Some Nizhny Tagil artists employ new artistic and stylistic techniques. For example, in the work of T.V. Yudina, floral motifs are embodied using a variety of decorative techniques to

create a complex composite stencil ornament (Fig. 10).

S.V. Veselkov, who works in the stencil painting technique, employs traditional technological methods combined with decorative potale (metal leaf) in his works (Figs. 11, 12).

In order to conduct an in-depth study of the artistic-stylistic and technological techniques that enhance the expressiveness of the artistic language of Nizhny Tagil

⁵⁹ The mirror of a tray is the flat base (bottom) of the tray, framed by a rim (of a certain height), and having a glossy surface.

⁶⁰ Fig. 8. Tagil tray. Tray TM-605 M-2025 : site. – URL: <https://тагильский-поднос.пф/catalog/3/243/> (date of access: 16.11.2025).

⁶¹ Fig. 9. Tagil tray. Tray "Listoboinyi tsekh" : site. – URL: <https://тагильский-поднос.пф/catalog/6/450/> (date of access: 16.11.2025).

painting, as well as to research the features of stencil ornament, a copy of S.V. Veselkov's tray "Ryabinovy" (Rowan) from 2003 was made.

The goal of the practical work is to execute a Nizhny Tagil painting on a shaped tray with an oval mirror measuring 38x31 cm, whose compositional solution is based on the application of hand-drawn and stencil ornament executed with the decorative art material – potale.

Fig.11. S.V. Veselkov. Tray
"Grapevine". 1993

Fig.12. S.V. Veselkov. Tray
"Demidov". 2006

In the process of creating the item, preliminary experimental work was carried out on the use of decorative potale (metal leaf) in the stencil ornament.

On the prepared surface of the tray, a background is applied using the "rastampovka" method (applying paint to a surface with a sponge or tampon) to achieve a smooth gradient transition from green to black. After the background has completely dried, a layer of varnish is applied to the surface for the decorative technique known as "kaptyozhka pod cherepakhu" (applying chaotic smoke spots from a candle flame). After this, the surface of the item is secured with another layer of varnish.

At the next stage, the stencil is prepared: compositional elements with a rowan motif are reproduced on dense paper with a simple pencil using graphic construction. Then, the necessary sections of the stencil intended for applying gold paste are cut out with a scalpel knife on a special mat, and areas on the tray for working with potale are also prepared (Fig. 13).

The finished stencil is tightly secured to the dried surface of the tray. Then, a layer of gold paste is applied to the prepared fragments of the stencil using patting movements. Varnish for potale and sheet potale in gold and silver shades are applied to separate areas of the surface. The work begins with the central part of the composition. Decorating the tray ends with a stencil ornament framing the central rowan motif. Elements not covered with gold paste are coated with one layer of varnish using a thin brush, after which decorative potale is applied. Excess potale is removed with a fan-shaped brush. The composition is finalized with hand-written elements: "privyazkami" (connecting thin scrolls) and dot-like linear-graphic

elements – “tychinkami” (dots). Next, an outline is drawn around each stencil motif, and the painting of the item is completed with hand-written ornament and a gold border around the edge of the tray (Fig. 14).

Fig. 13. Fragment of a stencil ornament

Fig. 14. Fragment of a stencil ornament using potale

The finished item is coated with several layers of varnish to fix the decorative materials and give the surface a glossy shine, which simultaneously ensures both the aesthetic completeness of the item and its durability (Fig. 15).

Fig. 15. Yu.M. Mitryukova. Copy of the tray “Ryabinovy” (Rowan), author S.V. Veselkov. 2025

In the course of the practical work on copying the painting of a Nizhny Tagil tray with a composition executed using a stencil, the author managed not only to investigate its features but also to master the execution technology using traditional materials, such as decorative potale.

This experience is valuable for the process of training future artists in the Nizhny Tagil decorative painting, contributing to the development of professional skills and expanding the range of technical and technological methods used to create unique, highly artistic works in the field of Russian lacquer art.

References

1. Voronina A. S. In Memoriam. Alevtina Nikolaevna Golubeva (1960–2019) : xudozhnik, pedagog, novator nizhnetagil'skoj rospisi / A. S. Voronina. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 1 (45). – S. 57-65. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-1-57-65. – 57-65. – URL: https://www.dpio.ru/stat/2021_1/2021-01-09.pdf (data obrashheniya: 20.11.2025).
2. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya dekorativnaya rospis` / A. N. Golubeva // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo : uchebnik dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`». V 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej V. F. Maksimovich. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2015. – S. 191-200. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Golubeva A. N. Istochniki formirovaniya tagil'skoj lakovoj zhivopisi / A. N. Golubeva. – Tekst : neposredstvenny`j. // Pervy`e Xudoyarovskie chteniya: doklady` i soobshheniya, 22-23 aprelya 2004 g. / Ural'skoe uchilishhe prikladnogo iskusstva. – Nizhnij Tagil, 2004. – S. 6-61.
4. Golubeva A. N. Osnovy` proizvodstvennogo masterstva (dvuxczvetnaya maxovaya rospis`) : uchebno- metodicheskoe posobie dlya bakalavrov, obuchayushhixsya po napravleniyu «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`», profil` «Xudozhestvennaya rospis` (nizhnetagil'skaya)» / pod nauchnoj redakciej O. P. Ry`bnikovej. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2014. – 80 s.
5. Golubeva A. N. Nizhnetagil'skaya lakovaya zhivopis` XIX veka / A. N. Golubeva. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – 2015. – № 2 (13). – S. 29-36. – URL: https://dpio.ru/stat/2015_2/Golubeva.doc (data obrashheniya: 11.11.25).
6. Kalmy`kova M. S. Osobennosti obucheniya studentov bakalavriata texnike nizhnetagil'skoj mnogoslojnoj 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: 20.11.2025).
7. Kalmy`kova M. S. Tradicii i innovacii nizhnetagil'skogo mnogoslojnogo pis`ma v vy`puskny`x kvalifikacionny`x rabotax studentov kafedry` dekorativnoj rospisi / M. S. Kalmy`kova. – Tekst: e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. 2022. – № 1 (40). – S. 197-204. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-1-197-204 – URL: https://www.dpio.ru/stat/2022_1/2022-01-23.pdf (data obrashheniya: 24.11.2025).

Дюнина И.А., начальник цеха художественного фаянса АО «Семикаракорская керамика», 346630, г. Семикаракорск, 1 переулок, д. 123; e-mail: innakunakova@yandex.ru

Dyunina I.A., head of the artistic faience workshop at JSC "Semikarakorsk ceramics", 3466301, Semikarakorsk, 1st lane, house 123; e-mail: innakunakova@yandex.ru

**Цветочная роспись семикаракорской керамики:
классификация видов и их художественное своеобразие
Floral painting on Semikarakorsk ceramics:
classification of types and their artistic originality**

Аннотация. В статье проведён ретроспективный анализ выявленных стилистических особенностей цветочной росписи семикаракорской керамики, на основе чего была создана классификация её разновидностей. Выделены два ключевых этапа в развитии росписи: 1970–1990-е гг. (становление стиля) и 2000–2020-е гг. (развитие сформировавшегося стиля). Описываются характерные черты росписи на каждом из этапов: от обилия декора и превалирования сетки в ранних работах до более сдержанного мазка и компактности композиции в современных изделиях. Рассматриваются виды цветочной росписи в зависимости от используемых материалов (солевая и бессолевая) и варианты композиции (центральная, ленточная, градиентная). Анализируется влияние внешних факторов (конкуренция, расширение палитры красок) на эволюцию цветочной росписи.

Ключевые слова: цветочная роспись, семикаракорская керамика, подглазурная роспись, композиция, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article conducts a retrospective analysis of the identified stylistic features of floral painting on Semikarakorsk ceramics, based on which a classification of its varieties was created. Two key stages in the development of the painting are highlighted: 1970s–1990s (style formation) and 2000s–2020s (development of the formed style). The characteristic features of the painting at each stage are described: from the abundance of decor and prevalence of grid in early works to more restrained brushwork and compact composition in modern products. The types of floral painting are considered depending on the materials used (salt and non-salt) and composition options (central, ribbon, gradient). The influence of external factors (competition, expansion of the color palette) on the evolution of floral painting is analyzed.

Keywords: flower painting, Semikarakorsk ceramics, underglaze painting, composition, traditional art crafts.

Семикаракорская керамика – уникальный художественный промысел Ростовской области. На предприятии АО «Семикаракорская керамика»

сохраняются традиционные технологии и художественные приёмы изготовления фаянсовых изделий, главным способом декорирования которых является ручная подглазурная роспись, а цветочные мотивы отражают природу Донского края.

За последние десятилетия роспись семикаракорской керамики претерпела значительные изменения: цветочные композиции стали разнообразнее, что свидетельствует о неповторимом почерке каждого художника предприятия, сочетающем сложность технического исполнения и авторское видение.

В настоящее время цветочная роспись семикаракорской керамики недостаточно исследована: отсутствует классификация видов, не изучена эволюция стилистических особенностей. Перечисленные факторы препятствуют обеспечению преемственности в освоении профессионального мастерства при создании изделий семикаракорской керамики с цветочной росписью.

С момента основания цеха художественного фаянса и до установления единого стиля в выборе декора для посуды была проделана огромная работа. Главенствующее место в изделиях семикаракорской керамики заняли цветочные мотивы, по-разному варьируемые художниками. Основа – цветочный орнамент, включающий центральный фантазийный крупный цветок, окружённый мелкими соцветиями, листочками, усиками и сеткой. Цветовая гамма разнообразна по оттенкам.

В развитии цветочной семикаракорской росписи могут быть выделены два этапа. Первый этап – 1970–1990-е гг. – становление семикаракорской росписи как самостоятельного художественного промысла, поиски узнаваемого стиля. Второй этап – 2000–2020-е гг. – развитие сформировавшегося стиля и художественные поиски.

Раскроем своеобразие цветочной росписи в каждый период.

Изделиям, выполненным в 1970–1990-е гг., присуще обилие декора, значительное превалирование сетки и «пестрения» – роспись покрывала основную поверхность керамического изделия. Несмотря на то, что цветы были декоративными и фантазийными, некоторые очертаниями напоминали реальные виды растений. За основу написания центрального цветка взят собирательный образ колокольчика, тюльпана, ириса, пролески сибирской, гусяного лука. В росписи дополнительных мелких соцветий также иногда присутствуют декоративные изображения растений Донского края.

В центре композиции предметов столового набора «Наташа» (1982) расположен крупный цветок пинко-охристого оттенка с солнечным центром, от которого отходят более мелкие цветки с листьями (рис. 1⁶²). Все элементы постепенно уменьшаются, направляясь к противоположным краям. Крупный растительный орнамент дополнен большим количеством колосков по всей окружности композиции. Светлые пробелы закрывают капли бирюзы, символизирующей донское небо. По верхнему периметру изделия введена

⁶² Рис. 1-13. Фото автора статьи.

крупная коричневая сетка, а по низу – расписная арабеска. Поверхность посуды почти полностью покрыта орнаментом.

Рис. 1. Л.В. Алдошина. Столовый набор «Наташа». 1982 г. Музей АО «Семикаракорская керамика»

Сложная форма кувшина «Август» (1989) с рельефом по низу и верху подчеркивается крупной росписью (рис. 2). На тулове кувшина в круговой композиции в центре размещен крупный цветок, окружённый букетами, которые расходятся в разные стороны. Роспись

складывается из листочков двух видов, мелких соцветий, колосков, арабесок и дополняется брызгами бирюзы. Крышка и изогнутая ручка изделия тоже декорированы росписью.

Крупный рельеф на корпусе, ручке и крышке кружки «Рождественская» (1999) подчеркнут росписью (рис. 3). Композиция росписи, вписанная в круг, состоит из крупного цветка, расположенного в центре и окружённого листьями зелёно-коричневых тонов с обрамлением из мелких соцветий и сетчатыми треугольными элементами, декорирована пятнышками голубой глазури. На крышке и ручке кружки также расположены элементы росписи. За этот период было выполнено огромное количество произведений. Каждый художник хотел представить своё видение в рамках общих стилевых тенденций.

Рис. 2. О.П. Кунаховец. Кувшин «Август». 1989 г.

Музей АО «Семикаракорская керамика»

Рис. 3. Л.В. Алдошина. Кружка «Рождественская». 1999 г.

Цветочная роспись 2000–2020-х гг. характеризуется более сдержанным мазком. Композиция обретает большую компактность и гармоничность. Художники стремятся подчеркнуть уникальность и эстетическую

привлекательность формы, помимо использования росписи. Посуда продолжает быть нарядной и яркой: белизна черепка выступает самостоятельным декоративным средством художественной выразительности.

На изделиях цветов становится более изящной формы, появляется яркость в палитре красок. Изменилось построение композиции декора, она стала более сложной. Дополнительные элементы – листочки и веточки – дополняют композицию и подчеркивают округлость и белизну черепка. Изящество и отсутствие перегруженности в росписи являются отличительной чертой современного периода.

Примеры новой цветочной росписи можно увидеть на керамических изделиях: столовом наборе «Край донской (цветы)» (2023) и чайнике «Белый танец» (2022) (рис. 4, 5). С одной стороны, цветочная роспись яркая и сочная, с другой – нежная и изящная. Декор неотъемлемо связан с формой и выполняет функцию обрамления.

Рис. 4. Л.В. Алдошина. Столовый набор
«Край донской (цветы)». 2023 г.

Рис. 5. Л.В. Алдошина. Чайник
«Белый танец». 2022 г.

Музей АО «Семикаракорская керамика»

Процессу эволюции цветочной росписи, ее большой вариативности способствовали и внешние факторы. С 1990-х гг. предприятие АО «Семикаракорская керамика» переживает период высокой конкуренции в связи с изобилием посуды иностранных производств (преимущественно китайской). В этой ситуации задача художников заключалась не просто в сохранении выработанного художественного языка росписи, но и в том, чтобы найти новые решения, соответствующие вкусам современных покупателей, оставаясь при этом в рамках традиции. Таким образом сформировался тандем художника и покупателя, что позволило обеспечить многообразие ассортимента, постоянную сменяемость, а также дало шанс производству выстоять в сложный период. Семикаракорская керамика утвердилась не только как традиционный художественный промысел Ростовской области, но и завоевала признание зрителей и покупателей в других регионах страны.

Художникам необходимо было найти баланс между традициями и новыми веяниями, сложностью и трудоемкостью исполнения росписи, «записанностью» формы и, в конечном итоге, стоимостью изделия.

В результате уменьшился объем росписи, хотя она не стала проще, появилось больше свободного места на белом фаянсовом черепке. Художники учитывали нюансы при выполнении росписи, из-за которых могли возникнуть сложности при глазуровке и обжиге изделий.

Рис. 6. Н.В. Рогочая. Салатник
«Цветок любви». 2000 г.
Музей АО «Семикаракорская
керамика»

По мере развития производства становились шире контакты с различными странами, в связи с чем палитра, с которой работали живописцы, значительно обогащалась. Качество пинковых тонов стало гораздо выше, что позволило использовать цвет в крупных элементах росписи. Дефекты, с которыми сталкивались при использовании красок на первичном этапе, полностью исчезли. С 2005 г. начинается применение красного пигмента, который ранее не использовался, что добавляет росписи яркости и праздничности.

В качестве сравнения можно проанализировать несколько изделий разных временных периодов: в ранних произведениях розовый пигмент практически отсутствует, в поздних, наоборот, преобладает в цветочной росписи. В изделии начального периода – салатнике «Цветок любви» – можно увидеть минимальное использование элементов росписи пинковых оттенков (рис. 6).

Сами элементы достаточно мелкие, что снижает риск сборки глазури в процессе обжига, т.к. использование крупных элементов данного цвета увеличивало вероятность образования неравномерности тона и появления плешин. Такие элементы имели только акцентный характер.

Производство изделий современного периода с использованием пинкового пигмента более высокого качества дало возможность применения данного оттенка в более крупных масштабах. Набор «Нина» главного художника Д.Э. Гончаровой раскрывает художественные возможности использования красителя (рис. 7). Пинковые оттенки преобладают во всей цветочной росписи, играют ведущую роль в колорите.

Приоритет цветочной росписи в декоре семикаракорской керамики, разнообразие технических приемов ее выполнения позволяют классифицировать этот вид декора в зависимости от используемых материалов на солевую и бессолевую.

Солевая роспись – декор, наносимый растворимыми в воде солями металлов, после обжига которых образуется равномерный красящий слой [1, с. 48]. На этапе создания предприятие не работало с окислами металлов в связи со сложностью наложения, но некоторые художники иногда пробовали

использовать этот вид декорирования. Для выполнения солевых изделий использовались чистые соли без добавок и композиций.

Рис. 7. Д.Э. Гончарова.
Столовый набор «Нина».
2023 г. Музей АО
«Семикаракорская
керамика»

Основоположником и исследователем возможностей солевой росписи на производстве был В.В. Ткач. Впоследствии многие художники предприятия также начали использовать этот метод декорирования.

Для росписи В.В. Ткач использовал чистые соли металлов, имеющие красящие окислы (хром, никель, марганец, кобальт). Расписывал изделия в свойственной ему манере холодных тонов.

Характерным образцом работ В.В. Ткача является кувшин «Синева», созданный в 1982 г. (рис. 8). Вся поверхность изделия покрыта цветочным орнаментом кобальтовых синих оттенков. В центре композиции изображены два крупных цветка с листьями. Обрамляет букет сетка, плавно переходящая на горлышко кувшина. Крышка, носик и ручка кувшина декорированы росписью. Холодная гамма и плотная записанность являются основными особенностями работ художника.

Рис. 8. В.В. Ткач. Кувшин
«Синева». 1982 г. Музей
АО «Семикаракорская
керамика»

Огромный вклад в развитие росписи семикаракорской керамики внес главный технолог предприятия с 1983 г. С.Ф. Токаренко [4, с. 98], который активно разрабатывал цветовую палитру подглазурных красок и глазурей, ставших технологической основой семикаракорской керамики. Также он внес большой вклад в разработку палитры солевой росписи, использование которой придает мотивам мягкость и образность, увеличив количество цветов и оттенков с 6 до 36. Эти достижения явились одним из основополагающих факторов развития производства, открыв новые художественные возможности декора и позволив расширить ассортимент.

Приемы солевой росписи используются художниками и мастерами-исполнителями в качестве подложки для подглазурной росписи. Выполненная

по сырцу и усовершенствованная нанесением подглазурной краски после обжига, солевая роспись обеспечивает тот самый градиент (плавный переход), придающий воздушность и изысканность. Солевая роспись в массовом изготовлении изделий на производстве имела существенный недостаток: после обжига некоторые изделия становились бракованными из-за образования трещин.

Художником, который часто использует технику солевой росписи, является В.П. Гурова. Среди её произведений выделяется кофейный набор «Цветочный» (рис. 9). Соль здесь используется в качестве подложки и отводки, придавая изделию нежность и иллюзию объемности мотивов. Подложка под растительный букет добавляет изображению акварельности и воздушности, а отводка дополняет композицию. Таким образом, применение соли расширяет возможности художников и увеличивает колористический ряд росписи, придавая изделиям богатство образных решений. Также в чайном наборе «Новый сад», выполненном В.П. Гуровой, солевая роспись выступает в качестве подложки, придавая росписи мягкий контур и реалистичность (рис. 10).

Рис. 9. В.П. Гурова. Чайный набор
«Цветочный». 2002 г.
Музей АО «Семикаракорская керамика»

Рис. 10. В.П. Гурова. Чайный набор
«Новый сад». 2019 г.

Разнообразие художественных решений с цветочной росписью достигается и за счет вариантов композиции: центральной, ленточной, градиентной (увеличивающейся/уменьшающейся к краям).

Акцентом композиции в цветочной росписи семикаракорской керамики чаще всего является букет, состоящий из крупного центрального цветка и размещенных на одинаковом расстоянии мелких окружающих его соцветий, листочков, пестрений и усиков. Чайник В.П. Гуровой «Шиповник» – яркий пример центральной композиции, богатая по оттенкам роспись которого дополняет округлую форму изделия (рис. 11).

Примеров с центральным расположением композиции в изделиях семикаракорского фаянса достаточно много. Главный цветочный мотив в основном размещается в центре плоскости изделия, доминирует над

остальными элементами по колориту и по массе, дополняется вспомогательными элементами.

В ленточном расположении орнамента росписи элементы вытянуты в определенном направлении, которое диктует форма изделия. Так строится воображаемая осевая линия, относительно которой располагается роспись. Примером такой композиции является тортница «Чабрец» (рис. 12).

Рис. 11. В.П. Гурова. Чайник
«Шиповник». 2002 г.
Музей АО «Семикаракорская керамика»

Рис. 12. Т.Ю. Токаренко. Тортница
«Чабрец». 2022 г.

Особенностью ленточного расположения композиции является ритмичное повторение элементов, создающих иллюзию мерного движения. В данном виде композиции повторяющиеся элементы могут быть как одинаковыми по размеру (что создает эффект монотонности), так и чередующимися (это делает композицию более живой и ритмичной) [4].

Градиентное расположение представляет собой равномерно убывающее или возрастающее изображение, подчиняющееся форме изделия, что можно увидеть в росписи кувшина «Ирисы» (рис. 13). Данный приём позволяет создать иллюзию постепенного сокращения декора. В основном в изделиях с таким расположением в одной части фаянса находится крупный центральный цветочный мотив, от которого в одном либо в нескольких направлениях расходятся листья, цветочки и веточки.

Чаще всего в изделиях семикаракорской керамики преобладает центральное расположение композиции, которое подчеркивает белизну материала и дополняет округлость форм. Немалое значение имеет уравновешенность, при которой соблюдается баланс элементов росписи.

Рис. 13. Л.В. Алдошина.
Кувшин «Ирисы».
2023 г. Музей
АО «Семикаракорская
керамика»

Несмотря на обилие декоративных решений при оформлении изделий семикаракорской керамики, цветочная роспись заняла ведущие позиции и стала основным видом декора в изделиях, выпускаемых на предприятии АО «Семикаракорская керамика».

Литература

1. Егорова А. В. Соли металлов в декорировании керамических изделий / А. В. Егорова. – Текст : электронный // Материалы международного научного форума обучающихся «Молодежь в науке и творчестве», 8 апреля 2020 г. : сборник научных статей. В 6 ч. Часть 2. – Гжель : Гжельский государственный университет, 2020. – С. 48-50. – EDN JLWJGC. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44952727_55970590.pdf (дата обращения: 01.12.2025).
2. Руднев И. Ю. Композиция в изобразительном искусстве / И. Ю. Руднев. – Москва : Мир науки, 2019. – 100 с. – ISBN 978-5-6042806-0-7. – EDN AFJVRD – Текст : непосредственный.
3. Сокольникова Н. М. Основы композиции / Н. М. Сокольникова. – Текст : непосредственный // Изобразительное искусство: учебник для учащихся 5-8 кл. В 4 частях. Ч. 3. – Обнинск : Титул, 1998. – 80 с. – ISBN 5-86866-069-2.
4. Токаренко С. Ф. Предки семикаракорского фаянса. К 340-летию Семикаракорска и 55-летию С. Ф. Токаренко / С. Ф. Токаренко. – Текст : электронный // Донской временник. Краеведение Ростовской области : сайт. – URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m19/1/art.aspx?art_id=1107 (дата обращения: 01.11.2025).

References

1. Egorova A. V. Soli metallov v dekorirovanii keramicheskix izdelij / A. V. Egorova. – Tekst : e`lektronny`j // Materialy` mezhdunarodnogo nauchnogo foruma obuchayushhixsya «Molodezh` v nauke i tvorchestve», 8 aprelya 2020 g. : sbornik nauchny`x statej. V 6 ch. Chast` 2. – Gzhel` : Gzhel`skij gosudarstvenny`j universitet, 2020. – S. 48-50. – EDN JLWJGC. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44952727_55970590.pdf (data obrashheniya: 01.12.2025).
2. Rudnev I. Yu. Kompoziciya v izobrazitel`nom iskusstve / I. Yu. Rudnev. – Moskva : Mir nauki, 2019. – 100 s. – ISBN 978-5-6042806-0-7. – EDN AFJVRD – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Sokol`nikova N. M. Osnovy` kompozicii / N. M. Sokol`nikova. – Tekst : neposredstvenny`j // Izobrazitel`noe iskusstvo: uchebnik dlya uchashhixsya 5-8 kl. V 4 chastyax. Ch. 3. – Obninsk : Titul, 1998. – 80 s. – ISBN 5-86866-069-2.
4. Tokarenko S. F. Predki semikarakorskogo fayansa. K 340-letiyu Semikarakorska i 55-letiyu S. F. Tokarenko / S. F. Tokarenko. – Tekst : e`lektronny`j // Donskoj vremennik. Kraevedenie Rostovskoj oblasti : sajт. – URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m19/1/art.aspx?art_id=1107 (data obrashheniya: 01.11.2025).

Dyunina I.A., head of the artistic faience workshop at JSC "Semikarakorsk ceramics", 3466301, Semikarakorsk, 1st lane, house 123; e-mail: innakunakova@yandex.ru

Floral painting on Semikarakorsk ceramics: classification of types and their artistic originality

Abstract. The article conducts a retrospective analysis of the identified stylistic features of floral painting on Semikarakorsk ceramics, based on which a classification of its varieties was created. Two key stages in the development of the painting are highlighted: 1970s–1990s (style formation) and 2000s–2020s (development of the formed style). The characteristic features of the painting at each stage are described: from the abundance of decor and prevalence of grid in early works to more restrained brushwork and compact composition in modern products. The types of floral painting are considered depending on the materials used (salt and non-salt) and composition options (central, ribbon, gradient). The influence of external factors (competition, expansion of the color palette) on the evolution of floral painting is analyzed.

Keywords: flower painting, Semikarakorsk ceramics, underglaze painting, composition, traditional art crafts.

Semikarakorsk ceramics is a unique artistic craft of the Rostov region. At the enterprise JSC "Semikarakorsk ceramics", traditional technologies and artistic techniques for the production of faience products are preserved, the main method of decoration being hand-painted underglaze, while floral motifs reflect the nature of the Don region.

Over the past decades, the painting of Semikarakorsk ceramics has undergone significant changes: floral compositions have become more diverse, which testifies to the unique style of each artist at the enterprise, combining technical complexity and individual artistic vision.

At present, the floral painting of Semikarakorsk ceramics remains insufficiently studied: there is no classification of types and the evolution of stylistic features has not been explored. These factors hinder the continuity in mastering professional skills required for creating Semikarakorsk ceramics with floral decoration.

Since the establishment of the art faience workshop and until the formation of a unified style in the choice of décor for tableware, extensive work has been carried out. Floral motifs, varied in different ways by the artists, have come to dominate Semikarakorsk ceramic products. The basis is a floral ornament, which includes a central, fantastical large flower surrounded by smaller inflorescences, leaves, tendrils and a net-like pattern. The color palette is diverse in shades.

The development of Semikarakorsk floral painting can be divided into two stages. The first stage (1970s–1990s) marks the formation of Semikarakorsk

painting as an independent artistic craft and the search for a recognizable style. The second stage (2000s–2020s) is characterized by the development of the established style and further artistic exploration.

Let us reveal the distinctiveness of floral painting in each period.

Ceramics produced in the 1970s–1990s are characterized by an abundance of decoration, a significant predominance of net-like patterns and «motley» effects – the painting covered the main surface of the ceramic item. Although the flowers were decorative and fantastical, some, by their outlines, resembled real plant species. The central flower is based on a composite image, combining features of bellflower, tulip, iris, Siberian squill and goose's onion. Decorative depictions of plants native to the Don region are also sometimes present in the painting of smaller inflorescences.

In the center of the composition of the “Natasha” tableware set (1982) is a large flower of pinkish-ochre hue with a sunny center, from which smaller flowers with leaves extend (Fig. 1⁶³). All elements gradually decrease in size towards the opposite edges. The large floral ornament is complemented by a great number of ears of grain throughout the composition. Light gaps are filled with drops of turquoise, symbolizing the Don sky. A large brown net pattern is introduced along the upper perimeter of the item and a painted arabesque runs along the bottom. The surface of the tableware is almost entirely covered with ornamentation.

Fig. 1. L.V. Aldoshina. Tableware set “Natasha”. 1982.
Museum of JSC “Semikarakorsk ceramics”

The complex form of the “August” jug (1989), with relief decoration on the lower and upper parts, is emphasized by large-scale painting (Fig. 2). On the body of the jug, a large flower is centrally placed within a circular composition, surrounded by bouquets radiating in different directions. The

painting consists of two types of leaves, small inflorescences, ears of grain, arabesques and is complemented by turquoise splashes. Both the lid and the curved handle of the piece are also decorated with painting.

The prominent relief on the body, handle and lid of the “Christmas Mug” (1999) is accentuated by painting (Fig. 3). The painting composition, inscribed within a circle, consists of a large central flower surrounded by leaves in green-brown tones, framed by small inflorescences and net-like triangular elements, decorated with spots of blue glaze. The lid and handle of the mug also feature painted elements. During this period, a vast number of works were created, with each artist striving to express their individual vision within the general stylistic trends.

⁶³ Figs. 1–13. Photo by the author of the article.

Fig. 2. O.P. Kunakhovets.
Jug “August”. 1989.
Museum of JSC “Semikarakorsk ceramics”

Fig. 3. L.V. Aldoshina.
“Christmas Mug”. 1999.

Floral painting of the 2000s–2020s is characterized by a more restrained brushstroke. The composition becomes more compact and harmonious. Artists strive to emphasize the uniqueness and aesthetic appeal of the form, in addition to the use of painting. The tableware remains festive and bright: the whiteness of the ceramic body itself serves as an independent decorative means of artistic expression.

On the items, the flower takes on a more graceful form and the palette becomes brighter. The construction of the decorative composition has changed, becoming more complex. Additional elements – leaves and twigs – complement the composition and accentuate the roundness and whiteness of the ceramic body. The elegance and absence of overloading in the painting are distinctive features of the modern period.

Examples of the new floral painting can be seen on ceramic items such as the tableware set “Don region (Flowers)” (2023) and the teapot “White dance” (2022) (Figs. 4, 5). On the one hand, the floral painting is vibrant and rich; on the other, it is delicate and graceful. The decoration is inextricably linked to the form and serves a framing function.

Fig. 4. L.V. Aldoshina. Tableware set
“Don region (Flowers)”. 2023.
Museum of JSC “Semikarakorsk ceramics”

Fig. 5. L.V. Aldoshina.
Teapot “White dance”. 2022.

The evolution and great variability of the floral painting were also influenced by external factors. Since the 1990s, the enterprise JSC “Semikarakorsk ceramics” has experienced a period of high competition due to the abundance of imported tableware (predominantly from China). In this situation, the artists' task was not only to preserve the established artistic language of painting but also to find new solutions that would meet the tastes of modern buyers while remaining within the framework of tradition. Thus, a tandem between the artist and the customer was formed, which allowed for a diverse assortment, constant renewal and gave the production a chance to survive during a difficult period. Semikarakorsk ceramics has established itself not only as a traditional art craft of the Rostov region but has also gained recognition among viewers and customers in other regions of the country.

The artists needed to find a balance between tradition and new trends, the complexity and labor-intensiveness of painting execution, the “filledness” of the form, and, ultimately, the cost of the item.

As a result, the volume of painting decreased, although it did not become simpler and more free space appeared on the white faience body. The artists took into account the nuances of painting execution that could cause difficulties during glazing and firing of the items.

Fig. 6. N.V. Rogochaya. Salad bowl
“Flower of love”. 2000.
Museum of
JSC “Semikarakorsk ceramics”

As production developed, contacts with various countries expanded, which significantly enriched the palette available to the painters. The quality of pink tones improved considerably, allowing for the use of color in larger elements of the painting. Defects encountered in the initial stages of using paints were completely eliminated. Since 2005, the application of a red pigment, which had not been used previously, has been introduced, adding brightness and festivity to the painting.

As a comparison, it is possible to analyze several items from different time periods: in early works, the pink pigment is almost absent, whereas in later pieces, it predominates in the floral painting. In the early period item – the salad bowl “Flower of love” – minimal use of pink-toned painting elements can be observed (Fig. 6). The elements themselves are quite small, which reduces the risk of glaze accumulation during firing, as the use of large elements of this color increased the likelihood of tonal unevenness and the appearance of bald spots. Such elements were used only for accent purposes.

The production of modern-period items, utilizing a higher-quality pink pigment, enabled the application of this shade on a larger scale. The “Nina” set by chief artist D.E. Goncharova demonstrates the artistic possibilities of using this dye (Fig. 7). Pink tones prevail throughout the floral painting and play a leading role in the overall color scheme.

The priority of floral painting in the décor of Semikarakorsk ceramics, along with the variety of technical methods used, allows this type of decoration to be classified, depending on the materials used, into salt and non-salt techniques.

Fig. 7. D.E. Goncharova.
Tableware set “Nina”.
2023. Museum of JSC
“Semikarakorsk ceramics”

Salt painting is a decorative technique where water-soluble metal salts are applied, which, after firing, form an even colored layer [1, p. 48]. At the initial stage, the enterprise did not work with metal oxides due to the complexity of their application, but some artists occasionally experimented with this type of decoration. For the production of salt-painted items, pure salts without additives or compositions were used.

The founder and researcher of the possibilities of salt painting at the production was V.V. Tkach. Subsequently, many artists at the enterprise also began to use this decorating method.

For painting, V.V. Tkach used pure metal salts containing coloring oxides (chromium, nickel, manganese, cobalt). He decorated the items in his characteristic style of cold tones.

A characteristic example of V.V. Tkach’s work is the jug “Blueness”, created in 1982 (Fig. 8). The entire surface of the piece is covered with a floral ornament in cobalt blue shades. At the center of the composition, two large flowers with leaves are depicted. The bouquet is framed by a net pattern that smoothly transitions onto the neck of the jug. The lid, spout and handle of the jug are also decorated with painting. The cold color palette and dense coverage are the main features of the artist’s works.

Fig. 8. V.V. Tkach.
Jug “Blueness”. 1982.
Museum of JSC
“Semikarakorsk ceramics”

A huge contribution to the development of Semikarakorsk ceramic painting was made by the chief technologist of the enterprise since 1983, S.F. Tokarenko [4, p. 98], who actively developed the color palette of underglaze paints and glazes that became the technological basis for Semikarakorsk ceramics. He also made a significant contribution to the development of the palette for salt painting, the use of which lends softness and imagery to the motifs, increasing the number of colors

and shades from 6 to 36. These achievements became one of the fundamental factors in the development of production, opening up new artistic possibilities for decoration and allowing for an expanded assortment.

The techniques of salt painting are used by artists and craftsmen as a base layer for underglaze painting. Executed on the raw clay body and further refined with the application of underglaze paint after firing, salt painting provides that very gradient (smooth transition), which imparts airiness and elegance. However, salt painting in mass production had a significant drawback: after firing, some items became defective due to the formation of cracks.

An artist who frequently uses the salt painting technique is V.P. Gurova. Among her works, the “Flowery” tea set stands out (Fig. 9). Here, salt is used as a base and as an outlining element, giving the piece a delicate feel and an illusion of three-dimensionality. The base under the floral bouquet adds a watercolor-like softness and airiness to the image, while the outlining complements the composition. Thus, the use of salt expands the possibilities for artists and enriches the coloristic range of the painting, endowing the items with a wealth of expressive solutions. Also, in the “New garden” tea set, created by V.P. Gurova, salt painting serves as a base, giving the painting a soft contour and realism (Fig. 10).

Fig. 9. V.P. Gurova. “Flowery” tea set. 2002

Fig. 10. V.P. Gurova.
Tea set “New garden”. 2019

Museum of JSC “Semikarakorsk ceramics”

The variety of artistic solutions with floral painting is also achieved through different compositional options: central, ribbon and gradient (increasing/decreasing towards the edges).

The focal point of the composition in Semikarakorsk floral painting is most often a bouquet, consisting of a large central flower and smaller, evenly spaced surrounding inflorescences, leaves, speckles and tendrils. The teapot “Wild rose” by V.P. Gurova is a vivid example of a central composition, whose richly shaded painting complements the rounded shape of the piece (Fig. 11).

There are many examples of central composition in Semikarakorsk faience items. The main floral motif is usually placed in the center of the item’s surface, dominating the other elements both in color and mass, and is complemented by auxiliary elements.

In the ribbon arrangement of the ornament, the painting elements are elongated in a certain direction dictated by the shape of the item. An imaginary axial line is constructed, relative to which the painting is positioned. An example of such a composition is the “Thyme” cake stand (Fig. 12).

Fig. 11. V.P. Gurova.
Teapot “Wild rose”. 2002

Fig. 12. T.Yu. Tokarenko.
Cake stand “Thyme”. 2022

Museum of JSC “Semikarakorsk ceramics”

A distinctive feature of the ribbon composition is the rhythmic repetition of elements, creating an illusion of measured movement. In this type of composition, the repeating elements may be either uniform in size (which produces a monotonous effect) or alternating (making the composition more lively and rhythmic).

A gradient arrangement represents a uniformly decreasing or increasing image that conforms to the shape of the item, as can be seen in the painting of the “Irises” jug (Fig. 13). This technique creates the illusion of a gradual reduction of the decoration. Generally, in items with this arrangement, a large central floral motif is located in one part of the faience, from which leaves, small flowers and twigs radiate in one or several directions.

Fig. 13. L.V. Aldoshina.
Jug “Irises”. 2023.

Museum of JSC
“Semikarakorsk ceramics”

Most often, Semikarakorsk ceramics items feature a central composition, which emphasizes the whiteness of the material and complements the rounded forms. Balance is also of considerable importance, ensuring harmony among the decorative elements.

Despite the abundance of decorative solutions in Semikarakorsk ceramics, floral painting has taken a leading position and become the main type of décor for items produced at the enterprise JSC “Semikarakorsk ceramics”.

References

1. Egorova A. V. Soli metallov v dekorirovanii keramicheskix izdelij / A. V. Egorova. – Tekst : e`lektronny`j // Materialy` mezhdunarodnogo nauchnogo foruma obuchayushhixsya «Molodezh` v nauke i tvorchestve», 8 aprelya 2020 g. : sbornik nauchny`x statej. V 6 ch. Chast` 2. – Gzhel` : Gzhel`skij gosudarstvenny`j universitet, 2020. – S. 48-50. – EDN JLWJGC. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44952727_55970590.pdf (data obrashheniya: 01.12.2025).
2. Rudnev I. Yu. Kompoziciya v izobrazitel`nom iskusstve / I. Yu. Rudnev. – Moskva : Mir nauki, 2019. – 100 s. – ISBN 978-5-6042806-0-7. – EDN AFJVRD – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Sokol`nikova N. M. Osnovy` kompozicii / N. M. Sokol`nikova. – Tekst : neposredstvenny`j // Izobrazitel`noe iskusstvo: uchebnik dlya uchashhixsya 5-8 kl. V 4 chastyax. Ch. 3. – Obninsk : Titul, 1998. – 80 s. – ISBN 5-86866-069-2.
4. Tokarenko S. F. Predki semikarakorskogo fayansa. K 340-letiyu Semikarakorska i 55-letiyu S. F. Tokarenko / S. F. Tokarenko. – Tekst : e`lektronny`j // Donskoj vremennik. Kraevedenie Rostovskoj oblasti : sajt. – URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m19/1/art.aspx?art_id=1107 (data obrashheniya: 01.11.2025).

Акчурина-Муфтиева Н.М., доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры изобразительного и декоративного искусства, ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», г. Симферополь; e-mail: Akchurina_05@mail.ru

Akchurina-Muftieva N.M., doctor of art history, professor, professor of the department of fine and decorative arts at the Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov, Simferopol; e-mail: Akchurina_05@mail.ru

**Крымская глиняная игрушка как носитель культурной памяти:
традиции и трансформации
Crimean clay toy as a carrier of cultural memory:
traditions and transformations**

Аннотация. В статье анализируется современное состояние крымской глиняной игрушки как значимого феномена регионального художественного промысла. Рассматриваются регионально-исторические художественные традиции, их трансформация в XX–XXI вв., вклад ведущих мастеров – создателей игрушки. Особое внимание уделено образной системе, пластике, технологическим аспектам и роли игрушки в сохранении культурной памяти, а также синтезу традиционных ремесленных принципов и индивидуального авторского стиля.

Ключевые слова: крымская глиняная игрушка, культурное наследие, традиционные ремесла, крымскотатарское искусство, материальная культура, художественная самобытность, техника ручной лепки, этнографическая традиция.

Abstract. The article analyzes the current state of the Crimean clay toy as a significant phenomenon of regional art crafts. It examines the regional and historical artistic traditions, their transformation in the 20th–21st centuries, and the contribution of leading masters – toy makers. Particular attention is paid to the figurative system, plasticity, technological aspects and the role of the toy in preserving cultural memory, as well as the synthesis of traditional craft principles and individual authorial style.

Keywords: Crimean clay toy; cultural heritage, traditional crafts, Crimean Tatar art, material culture, artistic originality, ethnographic tradition, hand-modeling techniques.

Современная крымская глиняная игрушка занимает устойчивое место в структуре региональных художественных промыслов, выступая важным носителем культурной памяти и художественной идентичности. Её развитие происходит в условиях многослойного историко-культурного пространства Крымского полуострова, на протяжении веков являвшегося зоной интенсивных межэтнических и межконфессиональных взаимодействий. Поликультурность региона обусловила разнообразие форм народного

творчества и сформировала специфический синкретичный характер ремесленных практик [4]. В этом контексте современная авторская глиняная игрушка функционирует не только как объект художественного производства, но и как значимый носитель культурной памяти. Она репрезентирует процессы сохранения, трансформации и творческого переосмысления традиционного наследия в рамках актуального художественного дискурса, выступая медиатором между историческим опытом и современностью.

Рис. 1. Р. Якубов.
Кричащий татарский
свисток.
Реконструкция

Актуальность изучения современной крымской игрушки определяется необходимостью анализа механизмов сохранения и трансформации локальных традиций в условиях глобализационных процессов и унификации визуальной культуры. В этих условиях именно аутентичные ремесленные практики становятся носителями устойчивых культурных смыслов, способных противостоять нивелирующему воздействию массовой культуры. Крымская авторская игрушка представляет собой пример органичного синтеза традиции и индивидуального художественного высказывания, что делает её значимым объектом междисциплинарного исследования.

Глиняная игрушка в крымскотатарской культурной традиции имеет глубокие корни, восходящие к XIV–XVII вв. Археологические материалы из Бахчисарайского, Белогорского, Судакского районов и территории средневекового Солхата свидетельствуют о широком распространении мелкой глиняной пластики [3]. Среди находок представлены зооморфные и антропоморфные фигурки, а также различные типы свистулек, изготовленных из местной красной глины с добавлением шамота⁶⁴ и украшенных ангобной⁶⁵ росписью или гравировкой (рис. 1⁶⁶).

Помимо игровой функции, эти изделия выполняли сакрально-обереговую роль: свист рассматривался как средство изгнания злых духов, а образы животных символизировали плодородие, защиту домашнего скота и благополучие семьи. Традиционные центры производства – Алушта, Балаклава, Старый Крым – отличались развитой орнаментальной культурой и высоким уровнем декоративной выразительности [7, с. 162].

Современный этап развития крымской глиняной игрушки характеризуется отказом от механического воспроизведения традиции.

⁶⁴ Шамот – это перемолотые кусочки керамики, при помощи которых происходит процесс, называемый «шамотирование глины» [5].

⁶⁵ Анго́б (франц. engobe) – декоративное покрытие в виде тонкого слоя белой или цветной глины, наносимое на поверхность керамического изделия до его обжига. Ангобирование применяют для заливки неровностей, придания соответствующего цвета и увеличения водостойкости изделий [2].

⁶⁶ Рис 1-13, 19. Фото автора статьи.

Мастера трактуют её как динамичную систему, открытую к обновлению и диалогу с актуальными художественными тенденциями. Основные направления развития включают:

- свободную работу с формой – от архаичных силуэтов до авангардных решений;
- расширение масштабов – от миниатюр до крупных декоративных объектов;
- расширение тематического спектра – образов и символов, отражающих современную культурную среду;
- сохранение базовых пластических принципов: цельности силуэта, обобщённости формы, символической насыщенности образа.

В произведениях современных крымских мастеров сохраняются ключевые формально-пластические характеристики архетипической народной игрушки, однако их развитие происходит в контексте сложных культурных трансформаций. Существенное влияние на современную крымскотатарскую игрушку оказал опыт проживания крымских татар в Узбекистане, что привело к включению элементов среднеазиатской пластики, декоративных мотивов и колористики; это обогатило собственную традицию новыми интонациями и усилило её межкультурную выразительность [1, с. 148-149].

Художественный уровень современной крымскотатарской глиняной игрушки в значительной степени определяется творчеством ведущих мастеров-керамистов, работающих на пересечении глубинной этнокультурной традиции и актуального авторского искусства. В контексте эволюции крымской керамической игрушки XX–XXI вв. особое значение приобретают художественные практики Абдюля Сеит Аметова, Рустема Якубова, Эльдара Гусенова и Шамиля Ильясова – авторов, сформировавших новые направления в интерпретации традиционной пластики и расширивших её выразительные возможности.

А. Сеит-Аметов – один из ключевых создателей современного авторского направления в крымскотатарской керамике. Его игрушки представляют собой миниатюрные жанровые сцены с изображением ремесленников начала XX в. Персонажи отличаются яркой индивидуализацией, выразительной мимикой, характерными этнокультурными деталями. Особое место занимают композиции гончаров, выполненные с высокой пластической динамикой, характеризующиеся не только виртуозностью пластического решения, но и глубоким знанием ремесленного быта, преобразованного в художественный образ (рис. 2-7).

Этнографическая достоверность и авторская пластика характеризуют работы Р. Якубова. Керамист создал узнаваемый образ крымских татар XIX в., опираясь на этнографические источники. Его работы отличаются психологической выразительностью, мягкой пластикой, сдержанной природной колористикой и фактурой, что позволяет им выходить за рамки условной народной пластики и приближаться к камерной жанровой скульптуре. Мастер сочетает этнографическую достоверность с авторской

интерпретацией, формируя визуальный канон современной игрушки (рис. 8, 9).

Рис. 2, 3. А. Сеит-Аметов. Глиняные игрушки «Ремесленники»

Рис. 4. А. Сеит-Аметов. Свистульки

Выставка «Крымский стиль» 2009. Выставочный зал Союза художников г. Симферополь

Рис. 5-7. А. Сеит-Аметов. Глиняные игрушки «Ремесленники»

Выставка «Крымский стиль» 2009. Выставочный зал Союза художников г. Симферополь

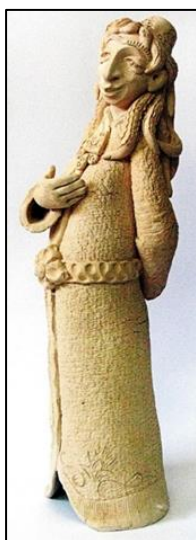

Рис. 8. Р. Якубов. Глиняная игрушка «Крымская татарка»

Рис. 9. Р. Якубов. Глиняная игрушка «Крымский татарин»

Р. Якубов на протяжении многих лет работал в Крымском инженерно-педагогическом университете, где наряду с преподаванием современной декоративной керамики уделял внимание изучению народной игрушки. Под его руководством студенты выполняли курсовые и дипломные исследования, посвящённые крымскотатарскому фольклору и этнической сувенирной игрушке, что способствовало формированию научной базы для дальнейшего изучения региональных традиций художественных промыслов (рис. 10-13).

Рис. 10, 11. С. Пашенко. Серия игрушек «Крымский сувенир». Дипломная работа. 2011 г.

Рис. 12. Р. Гафаров. Жанровая декоративная композиция «Хыдырлез». Дипломная работа. 2008 г.

Рис. 13. С. Аджимамутов. Глиняная игрушка по мотивам крымскотатарских сказок. Дипломная работа. 2013 г.

Сохранению и наиболее последовательному развитию стилистики среднеазиатской народной игрушки посвящено творчество Ш. Ильясова. Его персонажи – «солнечные» фигурки людей и животных отличаются мягкой пластикой, эмоциональной выразительностью и яркой бытовой образностью

[7, с. 165]. Мастер активно использует традиционные техники ручной лепки, гравировки и глазурования (рис. 14-18⁶⁷).

Рис. 14-16. Ш. Ильясов. Мелкая пластика в стилистике среднеазиатской глиняной игрушки

Образную систему современной крымской игрушки в форме зооморфных свистулек создает Э. Гусенов. Художник акцентирует внимание на чистоте и выразительности силуэта, ритмической организации формы, использовании лаконичных орнаментальных элементов – прорезей, оттисков. При этом мастер сознательно избегает избыточной детализации и иллюзорной

67

Рис. 14. URL: https://sun9-17.userapi.com/s/v1/ig2/XD2f4xBaYm88EDyFbLoKJPpnxdHacjzy7iax96vaUIDiX4c9-afoMOTD2WQl79LHjRwNCGnvZkT2gjG3_1XirTdU.jpg?quality=95&as=32x29,48x44,72x65,108x98,160x145,240x218,360x326,480x435,540x490,640x580,720x653,1080x979,1280x1161,1440x1306,1630x1478&from=bu&cs=1630x0 (дата обращения: 20.02.2026) ;

Рис. 15. – URL: https://sun9-53.userapi.com/s/v1/ig2/9DE4XeGKA6ZyLGJxl_Svo63dMiu3DiWbOA9gLx-OhANWA9fFP8xFUQ4199wYm8O_VHR0NZrFhwOrXtthhc7xZwol.jpg?quality=95&as=32x43,48x64,72x96,108x144,160x213,240x320,360x479,480x639,540x719,640x852,720x959,1080x1438,1280x1705,1440x1918,1922x2560&from=bu&cs=1922x0 (дата обращения: 20.02.2026) ;

Рис. 16. URL: https://sun9-42.userapi.com/s/v1/ig2/ryHGuL3lkHoVbHPwSKt1NemCcSK0JcxOz9jP6EzByzyNwC74xaEGriuOK6exk3RYJbSHsjD_CnRfFItnZL93EX1F.jpg?quality=95&as=32x36,48x54,72x80,108x121,160x179,240x268,360x402,480x536,540x603,640x715,720x805,1080x1207,1280x1430,1440x1609,1531x1711&from=bu&cs=1531x0 (дата обращения: 20.02.2026) ;

Рис. 17. URL: <https://sun9-55.userapi.com/s/v1/ig2/2DyUvEqUeD3hh1pZReaKXxwDnsaKR-pGLvs3opHjG1VuubPmu4lZt3LLuerbGn7h68G5aQoE0ISpPVwWijhOYtwc.jpg?quality=95&as=32x32,48x48,72x72,108x108,160x161,240x241,360x361,480x482,540x542,640x642,720x723,1080x1084&from=bu&cs=1080x0> (дата обращения: 20.02.2026) ;

Рис. 18. URL: https://sun9-17.userapi.com/s/v1/ig2/Z3v9F6DV7T5Uk__XJeg8z20OySnt_vXdlv-vvgCqKDaQdcDbVjV9K7jz9bV9LJ-plwynmUcdyvrQ3Rtrj4ZZn_md.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,1896x1422&from=bu&cs=1896x0 (дата обращения: 13.02.2026).

проработки, что соответствует принципам народного художественного мышления, ориентированного не на буквальное воспроизведение натуры, а на её метафорическое и символическое осмысление. Его изделия продолжают традицию символического осмысления образов животных (рис. 19).

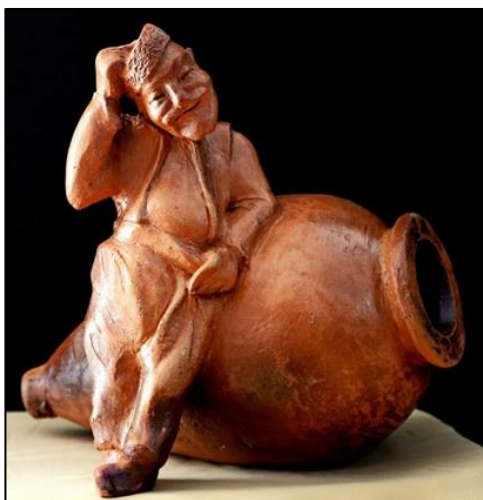

Рис. 17, 18. Ш. Ильясов. Мелкая пластика в стилистике среднеазиатской глиняной игрушки

Рис. 19. Э. Гусенов. Свистульки. Выставка «Крымский стиль». 2010 г. (г. Симферополь)

Значительный вклад в изучение и реконструкцию исторических форм крымской керамики вносит А.И. Черемисов. Он исследует взаимосвязь формы, орнамента и технологии, создаёт авторские интерпретации археологических образцов, разрабатывает игрушки на основе материалов различных эпох – от античности до Средневековья. Работы демонстрируют научно обоснованный подход к реконструкции и творческому осмыслению традиции. Так, славянские игрушки в форме птиц в его исполнении обретают «голос», превращаясь в свистульки [6] (рис. 20⁶⁸).

Современная крымская игрушка сохраняет традиционные зооморфные и орнитоморфные типы, однако приобретает подчёркнуто декоративный характер. Мастера уделяют внимание чистоте и выразительности силуэта, ритмической организации формы, лаконичному орнаменту и отказу от

⁶⁸ Рис. 20. «Моя стихия – керамика»: с художественной керамикой Крыма знакомят изделия мастера Александра Черемисова. – URL: https://промыслы.рф/history/view/1178?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 12.02.2026).

избыточной детализации. Ручная лепка остаётся ключевой технологией, обеспечивающей индивидуальность каждого изделия. Использование местных глин усиливает связь с региональной средой и формирует характерную цветовую палитру [8]. Перечисленные технологические особенности сохраняют связь с традицией и обеспечивают аутентичность изделий. Трансформация функционального статуса игрушки отражает общие тенденции развития художественных промыслов, в которых традиционные формы приобретают концептуальное и художественное измерение.

Рис. 20. А.И. Черемисов.
Старославянская пластика.
Свистульки

Трансформация функционального и социокультурного статуса глиняной игрушки закономерно приводит к расширению её художественных задач. Современная игрушка всё чаще утрачивает утилитарную функцию и превращается в самостоятельный художественный объект, предназначенный для экспонирования и коллекционирования. Это приводит к повышению требований к композиционной цельности, пластической выразительности и концептуальной обоснованности формы. Традиция при этом не исчезает, а становится источником творческого диалога и культурной интерпретации.

Современная крымская глиняная игрушка представляет собой сложный художественный феномен, сочетающий традиционные ремесленные принципы и индивидуальные авторские стратегии. Её развитие происходит в контексте многослойной культурной среды Крыма, что определяет синкретичный характер образной системы и пластики. Ведущие мастера – А. Сеит-Аметов, Р. Якубов, Ш. Ильясов, Э. Гусенов, А. Черемисов – внесли значительный вклад в формирование современного художественного языка игрушки, расширив её тематический и пластический диапазон.

Крымская глиняная игрушка остаётся важным объектом культурной памяти и художественной идентичности региона, что определяет необходимость дальнейших исследований в рамках междисциплинарной и поликультурной рефлексии.

Литература

1. Акчурина-Муфтиева Н. М. Проблемы и современные тенденции развития крымско-татарского декоративного искусства / Н. М. Акчурина-Муфтиева. – Текст : непосредственный // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2015. – № 6. – С.140-150.
2. Ангоб. – Текст : электронный.// Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. – URL: <https://bigenc.ru/c/angob-2-cb480e> (дата обращения: 12.02.2026).
3. Вдовиченко И. И. Керамика в материальной культуре крымских татар / И. И. Вдовиченко – Текст : непосредственный // Этнография Крыма XIX–XX вв. и современные этнокультурные процессы. Материалы и исследования / ответственные редакторы : М. А. Араджиони, Ю. Н. Лаптев. – 2-е издание. – Симферополь, 2007. – С. 159-162.
4. Котляр Е. Р. Керамика Крыма: традиции и современность / Е. Р. Котляр. – Текст : непосредственный // Искусство Крыма. – Симферополь : Таврия, 2006. – С. 45-67.
5. Комиссарова Ю. Шамотные глины / Ю. Комиссарова. – Текст : электронный // Русская Майолика : [сайт]. – URL: <https://www.russian-mayolica.ru/our-story/ceramics-technology/chamotte/> (дата обращения: 12.02.2026).
6. «Моя стихия – керамика»: с художественной керамикой Крыма знакомят изделия мастера Александра Черемисова. – Текст : электронный // Промыслы.рф : портал. – URL: <https://xn--k1abfdfi3ec.xn--plai/history/view/1178> (дата обращения: 10.03.2026).
7. Сладникова Л. А. Крымско-татарская керамика начала XXI в. (Истоки и тенденции развития) / Л. А. Сладникова. – Текст : непосредственный // Кунсткамера. – Санкт-Петербург. – 2020. – № 1 (7). – С. 160-167.
8. Турка А. А. Влияние традиционной культуры на художественный язык современной крымской керамики (конец XX–XXI в.) / А. А. Турка. – Текст : электронный // Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 1 (18). – С. 105-108. – EDN: YFXCKP. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-traditsionnoy-kultury-na-hudozhestvennyy-yazyk-sovremennoy-krymskoy-keramiki-konets-hh-hhi-v/viewer> (дата обращения: 12.03.2026).

References

1. Akchurina-Muftieva N. M. Problemy` i sovremennyy`e tendencii razvitiya kry`msko-tatarskogo dekorativnogo iskusstva / N. M. Akchurina-Muftieva. – Tekst : neposredstvenny`j // Vostok. Afro-aziatskie obshhestva: istoriya i sovremennost`. – 2015. – № 6. – S.140-150.
2. Angob. – Tekst : e`lektronny`j.// Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya: nauchno-obrazovatel`ny`j portal. – URL: <https://bigenc.ru/c/angob-2-cb480e> (data obrashheniya: 12.02.2026).

3. Vdovichenko I. I. Keramika v material'noj kul'ture kry'mskix tatar / I. I. Vdovichenko – Tekst : neposredstvenny'j // E'tnografiya Kry'ma XIX–XX vv. i sovremennye e'tnokul'turnye processy. Materialy i issledovaniya / otvetstvenny'e redaktory : M. A. Aradzhioni, Yu. N. Laptev. – 2-e izdanie. – Simferopol', 2007. – S. 159-162.
4. Kotlyar E. R. Keramika Kry'ma: tradicii i sovremennost' / E. R. Kotlyar. – Tekst : neposredstvenny'j // Iskusstvo Kry'ma. – Simferopol' : Tavriya, 2006. – S. 45-67.
5. Komissarova Yu. Shamotny'e gliny' / Yu. Komissarova. – Tekst : e'lektronny'j // Russkaya Majolika : [sajt]. – URL: <https://www.russian-majolica.ru/our-story/ceramics-technology/chamotte/> (data obrashheniya: 12.02.2026).
6. «Moya stixiya – keramika»: s xudozhestvennoj keramikoj Kry'ma znakomyat izdeliya mastera Aleksandra Cheremisova. – Tekst : e'lektronny'j // Promysly.rf : portal. – URL: <https://xn--k1abfdi3ec.xn--p1ai/history/view/1178> (data obrashheniya: 10.03.2026).
7. Slastnikova L. A. Kry'msko-tatarskaya keramika nachala XXI v. (Istoki i tendencii razvitiya) / L. A. Slastnikova. – Tekst : neposredstvenny'j // Kunstkamera. – Sankt-Peterburg. – 2020. – № 1 (7). – S. 160-167.
8. Turka A. A. Vliyanie tradicionnoj kul'tury na xudozhestvenny'j yazyk sovremennoj kry'mskoj keramiki (konecz XX–XXI v.) / A. A. Turka. – Tekst : e'lektronny'j // Tavricheskij nauchny'j obozrevatel'. – 2017. – № 1 (18). – S. 105-108. – EDN: YFXCKP. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-traditsionnoy-kultury-na-hudozhestvennyy-yazyk-sovremennoj-krymskoj-keramiki-konets-hh-hhi-v/viewer> (data obrashheniya: 12.03.2026).

Akchurina-Muftieva N.M., doctor of art history, professor, professor of the department of fine and decorative arts at the Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov, Simferopol; e-mail: Akchurina_05@mail.ru

**Crimean clay toy as a carrier of cultural memory:
traditions and transformations**

Abstract. The article analyzes the current state of the Crimean clay toy as a significant phenomenon of regional art crafts. It examines the regional and historical artistic traditions, their transformation in the 20th–21st centuries, and the contribution of leading masters – toy makers. Particular attention is paid to the figurative system, plasticity, technological aspects and the role of the toy in preserving cultural memory, as well as the synthesis of traditional craft principles and individual authorial style.

Keywords: Crimean clay toy; cultural heritage, traditional crafts, Crimean Tatar art, material culture, artistic originality, ethnographic tradition, hand-modeling techniques.

The modern Crimean clay toy occupies a stable place in the structure of regional art crafts, serving as an important bearer of cultural memory and artistic originality. Its development takes place within the multilayered historical and cultural space of the Crimean Peninsula, which for centuries has been a zone of intense interethnic and interfaith interactions. The region's multicultural nature has determined the diversity of folk art forms and shaped the specific syncretic character of craft practices [4]. In this context, the modern author's clay toy functions not only as an object of artistic production, but also as a significant carrier of cultural memory. It represents the processes of preservation, transformation and creative reinterpretation of traditional heritage within the framework of contemporary artistic discourse, acting as a mediator between historical experience and modernity.

The relevance of studying the modern Crimean toy is determined by the need to analyze the mechanisms of preservation and transformation of local traditions in the context of globalization processes and the unification of visual culture. In these conditions, it is authentic craft practices that become carriers of stable cultural meanings capable of resisting the leveling influence of mass culture. The Crimean author's toy is an example of an organic synthesis of tradition and individual artistic expression, which makes it a significant object of interdisciplinary research.

The clay toy in the Crimean Tatar cultural tradition has deep roots dating back to the 14th–17th centuries. Archaeological materials from the Bakhchisarai, Belogorsk and Sudak districts, as well as the territory of medieval Solkhat, attest to the widespread use of small clay plastic art [3]. Among the finds are zoomorphic and anthropomorphic figurines, as well as various types of whistles made from local

red clay with the addition of grog and decorated with engobe painting or engraving (Fig. 1⁶⁹).

Fig. 1. R. Yakubov. The screaming Tatar whistle. Reconstruction.

In addition to their play function, these items served a sacred and protective role: whistling was considered a means of expelling evil spirits, while animal images symbolized fertility, protection of livestock and family well-being. Traditional production centers – Alushta, Balaklava and Old Crimea – were distinguished by a developed ornamental culture and a high level of decorative expressiveness [7, p. 162].

The modern stage of development of the Crimean clay toy is characterized by a rejection of mechanical reproduction of tradition. Masters interpret it as a dynamic system, open to renewal and dialogue with contemporary artistic trends. The main directions of development include:

- free work with form: from archaic silhouettes to avant-garde solutions;
- expansion of scale: from miniatures to large decorative objects;
- broadening of the thematic spectrum: images and symbols reflecting the modern cultural environment;
- preservation of basic plastic principles: integrity of the silhouette, generalization of form, and symbolic richness of the image.

In the works of contemporary Crimean masters, the key formal and plastic characteristics of the archetypal folk toy are preserved; however, their development takes place within the context of complex cultural transformations. The experience of the Crimean Tatars living in Uzbekistan had a significant influence on modern Crimean Tatar toys, leading to the incorporation of elements of Central Asian plasticity, decorative motifs and color schemes. This enriched their own tradition with new intonations and enhanced its intercultural expressiveness [1, pp. 148-149].

The artistic level of contemporary Crimean Tatar clay toys is largely determined by the creative work of leading ceramists who operate at the intersection of deep ethno-cultural tradition and contemporary authorial art. In the context of the evolution of Crimean ceramic toys in the 20th–21st centuries, the artistic practices of Abdyul' Seit Ametov, Rustem Yakubov, Eldar Gusenov and Shamil Ilyasov are of particular importance. These authors have shaped new directions in the interpretation of traditional plasticity and expanded its expressive possibilities.

Abdyul' Seit Ametov is one of the key creators of the modern authorial direction in Crimean Tatar ceramics. His toys are miniature genre scenes depicting craftsmen from the early 20th century. The characters are distinguished by vivid individualization, expressive facial expressions and characteristic ethno-cultural details. A special place is occupied by compositions of potters, executed with high plastic dynamism, characterized not only by the virtuosity of the plastic solution but

⁶⁹ Figs. 1-13, 19. Photo by the author of the article.

also by a deep knowledge of the craftsmen's daily life, transformed into an artistic image (Figs. 2-7).

Figs. 2, 3. A. Seit Ametov. Clay toys “The craftsmen”

Fig. 4. A. Seit Ametov.
Whistles

Exhibition “Crimean style” 2009. Exhibition Hall of the Artists' Union, Simferopol

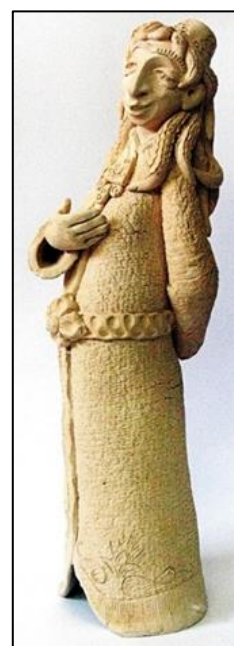
Figs. 5-7. A. Seit Ametov. Clay toys “The craftsmen”

Exhibition “Crimean style” 2009. Exhibition Hall of the Artists' Union, Simferopol

The works of R. Yakubov are characterized by ethnographic authenticity and authorial plasticity. The ceramist created a recognizable image of the 19th-century Crimean Tatars, drawing on ethnographic sources. His works are distinguished by psychological expressiveness, soft plasticity, restrained natural color palette and texture, which allows them to transcend the boundaries of conventional folk plasticity and approach chamber genre sculpture. The master combines ethnographic authenticity with authorial interpretation, forming the visual canon of the modern toy (Figs. 8, 9).

For many years, R. Yakubov worked at the Crimean engineering and pedagogical university, where, in addition to teaching contemporary decorative ceramics, he paid significant attention to the study of folk toys.

Fig. 8. R. Yakubov. Clay toy “Crimean Tatar woman”

Under his guidance, students completed coursework and thesis research dedicated to Crimean Tatar folklore and ethnic souvenir toys. This work contributed to the formation of a scientific base for the further study of regional traditions in art crafts (Figs. 10-13).

For many years, R. Yakubov worked at the Crimean engineering and pedagogical university, where, in addition to teaching contemporary decorative ceramics, he paid significant attention to the study of folk toys.

Under his guidance, students completed coursework and thesis research dedicated to Crimean Tatar folklore and ethnic souvenir toys. This work contributed to the formation of a scientific base for the further study of regional traditions in art crafts (Figs. 10-13).

Fig. 9. R. Yakubov. Clay toy "The Crimean Tatar"

Figs. 10, 11. S. Pashenko. Toy series "Crimean souvenir". Graduation thesis, 2011

Fig. 12. R. Gafarov. Genre decorative composition "Khydyrlez" Graduation thesis, 2008

Fig. 13. S. Adzhimamutov. Clay toy based on Crimean Tatar fairy tales Graduation thesis, 2013

The work of Sh. Ilyasov is dedicated to the preservation and the most consistent development of the stylistics of Central Asian folk toys. His characters – the “sunny” figurines of people and animals – are distinguished by their soft plasticity, emotional expressiveness and vivid everyday imagery [7, p. 165]. The master actively employs traditional techniques of hand-molding, engraving and glazing (Figs. 14-18⁷⁰).

Figs. 14-16. Sh. Ilyasov. Small-scale clay plastic in the style of Central Asian folk toys

70

Fig. 14. URL: https://sun9-17.userapi.com/s/v1/ig2/XD2f4xBaYm88EDyFbLoKJPpnxdHacjzy7iax96vaUIDiX4c9-afoMOTD2WQl79LHjRwNCGnvZkT2gjG3_1XirTdU.jpg?quality=95&as=32x29,48x44,72x65,108x98,160x145,240x218,360x326,480x435,540x490,640x580,720x653,1080x979,1280x1161,1440x1306,1630x1478&from=bu&cs=1630x0 (date of access: 20.02.2026) ;

Fig. 15. – URL: https://sun9-53.userapi.com/s/v1/ig2/9DE4XeGKA6ZyLGJxl_Svo63dMiu3DiWbOA9gLx-OhANWA9fFP8xFUQ4199wYm8O_VHR0NZrFhwOrXtthhc7xZwol.jpg?quality=95&as=32x43,48x64,72x96,108x144,160x213,240x320,360x479,480x639,540x719,640x852,720x959,1080x1438,1280x1705,1440x1918,1922x2560&from=bu&cs=1922x0 (date of access: 20.02.2026) ;

Fig. 16. URL: https://sun9-42.userapi.com/s/v1/ig2/ryHGuL3lkHoVbHPwSKt1NemCcSK0JcxOz9jP6EzByzyNwC74xaEGriuOK6exk3RYJbSHsjD_CnRfFltnZL93EX1F.jpg?quality=95&as=32x36,48x54,72x80,108x121,160x179,240x268,360x402,480x536,540x603,640x715,720x805,1080x1207,1280x1430,1440x1609,1531x1711&from=bu&cs=1531x0 (date of access: 20.02.2026) ;

Fig. 17. URL: <https://sun9-55.userapi.com/s/v1/ig2/2DyUvEqUeD3hh1pZReaKXxwDnsaKR-pGLvs3opHjG1VuubPmu4lZt3LLuerbGn7h68G5aQoE0ISpPVwWijhOYtwc.jpg?quality=95&as=32x32,48x48,72x72,108x108,160x161,240x241,360x361,480x482,540x542,640x642,720x723,1080x1084&from=bu&cs=1080x0> (date of access: 20.02.2026) ;

Fig. 18. URL: https://sun9-17.userapi.com/s/v1/ig2/Z3v9F6DV7T5Uk__XJeg8z20OySnt_vXdlv-vvgCqKDaQdcDbVjV9K7jz9bV9LJ-plwynmUcdyvrQ3Rtrj4ZZn_md.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,1896x1422&from=bu&cs=1896x0 (date of access: 13.02.2026).

The figurative system of the modern Crimean toy in the form of zoomorphic whistles is created by E. Gusenov. The artist focuses on the purity and expressiveness of the silhouette, the rhythmic organization of the form and the use of laconic ornamental elements such as cutouts and imprints. At the same time, the master consciously avoids excessive detailing and illusionistic rendering, which aligns with the principles of folk artistic thinking. This approach is oriented not toward a literal reproduction of nature, but toward its metaphorical and symbolic interpretation. His works continue the tradition of the symbolic understanding of animal imagery (Fig. 19).

Figs. 17, 18. Sh. Ilyasov. Small-scale clay plastic in the style of Central Asian folk toys

Fig. 19. E. Gusenov. Whistles. Exhibition “Crimean style”. 2010. Simferopol

A significant contribution to the study and reconstruction of the historical forms of Crimean ceramics is made by A.I. Cheremisov. He investigates the interrelation between form, ornament and technology, creating authorial interpretations of archaeological samples and developing toys based on materials from various epochs – from Antiquity to the Middle Ages. His works demonstrate a scientifically grounded approach to reconstruction and a creative reinterpretation of tradition. For instance, Slavic bird-shaped toys in his execution gain a “voice”, transforming into whistles [6] (Fig. 20⁷¹).

⁷¹ Fig. 20. “My element is ceramics”: the works of master Alexander Cheremisov introduce the artistic ceramics of Crimea. – URL: https://промыслы.рф/history/view/1178?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (date of access: 12.02.2026).

The modern Crimean toy retains the traditional zoomorphic and ornithomorphic types, yet it acquires a distinctly decorative character. Masters pay attention to the purity and expressiveness of the silhouette, the rhythmic organization of form, laconic ornamentation and a rejection of excessive detailing. Hand-molding remains the key technology, ensuring the individuality of each piece. The use of local clays strengthens the connection to the regional environment and forms a characteristic color palette [8]. These technological features maintain a link with tradition and ensure the authenticity of the items. The transformation of the toy's functional status reflects the general trends in the development of art crafts, in which traditional forms acquire a conceptual and artistic dimension.

Fig. 20. A.I. Cheremisov. Old Slavic plastic art. Whistles

The transformation of the functional and sociocultural status of the clay toy logically leads to an expansion of its artistic tasks. The modern toy is increasingly losing its utilitarian function and becoming an independent art object intended for exhibition and collecting. This leads to higher requirements for compositional integrity, plastic expressiveness and the conceptual justification of form. The tradition does not disappear but becomes a source of creative dialogue and cultural interpretation.

The modern Crimean clay toy is a complex artistic phenomenon that combines traditional craft principles and individual authorial strategies. Its development occurs in the context of Crimea's multilayered cultural environment, which determines the syncretic character of its figurative system and plasticity. Leading masters – A. Seit Ametov, R. Yakubov, Sh. Ilyasov, E. Gusenov and A. Cheremisov – have made a significant contribution to the formation of the modern artistic language of the toy, expanding its thematic and plastic range.

The Crimean clay toy remains an important object of cultural memory and the artistic identity of the region, which necessitates further research within the framework of interdisciplinary and multicultural reflection.

References

1. Akchurina-Muftieva N. M. Problemy` i sovremenny`e tendencii razvitiya kry`msko-tatarskogo dekorativnogo iskusstva / N. M. Akchurina-Muftieva. – Tekst : neposredstvenny`j // Vostok. Afro-aziatskie obshhestva: istoriya i sovremennost`. – 2015. – № 6. – S.140-150.
2. Angob. – Tekst : e`lektronny`j.// Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya: nauchno-obrazovatel`ny`j portal. – URL: <https://bigenc.ru/c/angob-2-cb480e> (data obrashheniya: 12.02.2026).
3. Vdovichenko I. I. Keramika v material`noj kul`ture kry`mskix tatar / I. I. Vdovichenko – Tekst : neposredstvenny`j // E`tnografiya Kry`ma XIX–XX vv. i sovremenny`e e`tnokul`turny`e processy`. Materialy` i issledovaniya / otvetstvenny`e redaktory` : M. A. Aradzhioni, Yu. N. Laptev. – 2-e izdanie. – Simferopol`, 2007. – S. 159-162.
4. Kotlyar E. R. Keramika Kry`ma: tradicii i sovremennost` / E. R. Kotlyar. – Tekst : neposredstvenny`j // Iskusstvo Kry`ma. – Simferopol` : Tavriya, 2006. – S. 45-67.
5. Komissarova Yu. Shamotny`e gliny` / Yu. Komissarova. – Tekst : e`lektronny`j // Russkaya Majolika : [sajt]. – URL: <https://www.russian-mayolica.ru/our-story/ceramics-technology/chamotte/> (data obrashheniya: 12.02.2026).
6. «Moya stixiya – keramika»: s xudozhestvennoj keramikoj Kry`ma znakomyat izdeliya mastera Aleksandra Cheremisova. – Tekst : e`lektronny`j // Promy`sly`.rf : portal. – URL: <https://xn--k1abfdfi3ec.xn--p1ai/history/view/1178> (data obrashheniya: 10.03.2026).
7. Slastnikova L. A. Kry`msko-tatarskaya keramika nachala XXI v. (Istoki i tendencii razvitiya) / L. A. Slastnikova. – Tekst : neposredstvenny`j // Kunstkamera. – Sankt-Peterburg. – 2020. – № 1 (7). – S. 160-167.
8. Turka A. A. Vliyanie tradicionnoj kul`tury` na xudozhestvenny`j yazy`k sovremennoj kry`mskoj keramiki (konecz XX–XXI v.) / A. A. Turka. – Tekst : e`lektronny`j // Tavricheskij nauchny`j obozrevatel`. – 2017. – № 1 (18). – S. 105-108. – EDN: YFXCKP. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-traditsionnoj-kultury-na-hudozhestvennyy-yazyk-sovremennoj-krymskoj-keramiki-konets-hh-hhi-v/viewer> (data obrashheniya: 12.03.2026).

Сафарова Т.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории народной художественной культуры ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 650029, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17; e-mail: nauka_kemgik@mail.ru

Safarova T.V., candidate of philological sciences, associate professor of the department of theory and history of folk art culture at the Kemerovo state institute of culture, 650029, Kemerovo region, Kemerovo, Voroshilov str., 17; e-mail: nauka_kemgik@mail.ru

**Резьба по рогу и кости эсеевских якутов как вид традиционного
художественного промысла: современное состояние
Horn and bone carving by the Essay Yakuts as a type of traditional
art craft: current state**

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние традиционных художественных промыслов эсеевских якутов. Особое внимание уделяется художественной резьбе по рогу и кости как важному маркеру традиционной культуры данной этнолокальной группы. Отмечается, что культура эсеевцев представляет собой сложный синтез якутской этнокультурной основы и элементов эвенкийской хозяйственно-бытовой традиции, сформировавшийся в условиях длительной изоляции. На основе анализа произведений современных косторезов, в частности Д.Х. Эспека, выявляются особенности сюжетно-образной системы эсеевского косторезного искусства (центральные образы оленя и птиц-тотемов, отсутствие сцен праздника Ысыах и др.). Подчеркивается необходимость сохранения и поддержки традиционных художественных промыслов через выставочную деятельность, фестивали, конкурсы и образовательные инициативы, а также через привлечение молодежи к этой деятельности.

Ключевые слова: эсеевские якуты, косторезное искусство, резьба по рогу и кости, традиционная культура, художественная обработка кости, культурная идентичность, народы Севера.

Abstract. The article examines the current state of traditional art crafts of the Essay Yakuts. Special attention is given to artistic horn and bone carving as an important marker of the traditional culture of this ethnolocal group. It is noted that the culture of the Essay people represents a complex synthesis of the Yakut ethno-cultural basis and elements of the Evenki economic and everyday tradition, formed under conditions of long-term isolation. Based on the analysis of works by contemporary bone carvers, in particular D.Kh. Espek, the features of the subject-figurative system of Essay bone carving art are revealed (central images of deer and totemic birds, absence of scenes from the Ysyakh festival, etc.). The necessity of preserving and supporting traditional art crafts through exhibition activities, festivals, competitions and educational initiatives, as well as through involving youth in this activity, is emphasized.

Keywords: Essay Yakuts, bone carving art, horn and bone carving, traditional culture, artistic bone processing, cultural identity, Northern peoples.

Изучение традиций эсеевских якутов как субэтноса весьма актуально в настоящее время ввиду, во-первых, уникальности данной этнической группы, обладающей оригинальными культурными практиками, во-вторых, изолированности их проживания и обсуждения вопроса о наделении эсеевских якутов статусом коренного малочисленного народа Севера, Сибири и Дальнего Востока (в 2013 г. эсеевские якуты получили статус коренного малочисленного народа пока лишь на уровне Красноярского края).

Целью данного исследования является рассмотрение резьбы по рогу и кости как маркера традиционной культуры эсеевских якутов и выявление ее особенностей в современных условиях.

Эсеевские, или красноярские, якуты (боотулу), эсеевцы – обособленная группа якутов, с XVII в. проживающая в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края (в районе заполярного озера Есеей). Являясь субэтном якутского народа, они донесли до наших дней элементы древней культуры народа саха (подавляющее большинство эсеевцев считают себя частью именно якутского этноса). Более того, несмотря на десятки лет, проведенных в чуждом окружении, среди эвенкийских якутов очень развито этническое самосознание, силен дух якутского этноса. Некоторые эсеевцы даже утверждают, что, живя обособленно от основной массы якутов более ста лет, «они в условиях своеобразной изоляции сохранили в чистом виде культуру и самобытность народа саха, которая порой утрачивается на их исторической родине» [4]. В частности, можно говорить о сохранении эсеевцами якутского языка. Однако, будучи изолированными от основного массива якутов (живущих в бассейне Лены), их диалект архаичен и содержит большое количество заимствований из эвенкийского и некоторых других языков. Исследования лингвиста М.С. Воронкина подтверждают, что фонетика и лексика эсеевского говора уникальны [3].

В настоящее время культура эсеевских якутов представляет собой сложный синтез с доминированием якутского самосознания (включая языковую составляющую) при значительном влиянии эвенкийской хозяйственно-бытовой культуры.

У современных эсеевских якутов в большей или меньшей степени сохранились следующие виды традиционных художественных промыслов и ремесел (которые в целом характерны для большинства народов Севера):

- художественная обработка кости, оленьего и коровьего рога;
- художественная обработка меха, кожи;
- изготовление украшений, в т.ч. из бисера и серебра;
- резьба по дереву;
- пошив национальной одежды и обуви;
- художественная обработка бересты.

Что касается последнего, следует отметить, что в настоящее время эсеевские якуты практически перестали изготавливать берестяную посуду,

а листовенную кору используют лишь для покрытия крыш зимовий, постройки шалашей, выстилки дна погребов, выделки коробов под дрова, уголь и т. п. Но в целом интерес к этому виду народных промыслов остается высоким, о чем, в частности, свидетельствует регулярное проведение мастер-классов в учреждениях Эвенкийского муниципального района, пользующихся неизменным спросом у молодого поколения [5].

Наиболее полно самобытное искусство есеейцев отразилось в художественной обработке кости и рога, а также в пошиве меховых изделий (прежде всего одежды и обуви), украшенных национальным орнаментом. Популярность последнего промысла объясняется суровым сибирским климатом, который во все времена диктовал потребность в удобной и очень теплой одежде. А широкое развитие косторезного искусства у многих народов Севера (и у красноярских якутов в том числе) объясняется в числе прочего тем, что на Севере были очень распространены охотничьи промыслы, дающие северным этносам такие популярные в своё время материалы, как моржовый клык, а также кости и бивень мамонта, которые хорошо сохраняются в местах вечной мерзлоты. Этнографы и искусствоведы фиксируют устойчивую традицию использования бивня мамонта в творчестве северных косторезов. Обратим внимание на тот факт, что якутская школа резьбы по кости опирается на исторически сложившуюся традицию работы именно с мамонтовым бивнем; это объясняется тем, что 80–90% мировых запасов мамонтовой кости сосредоточены именно в Якутии.

Что касается моржового клыка, его использование в искусстве также имеет место, но жестко регламентировано (добыча разрешена исключительно коренным малочисленным народам Севера в рамках традиционного природопользования и по строго установленным квотам). В настоящее время наиболее доступными (в том числе по стоимости) материалами для есеейских косторезов являются рог оленя и коровий рог.

Уже несколько поколений есеейцев продолжают возрождение косторезного искусства древнего народа, обогащая его новыми образами и интересными решениями. Это относится и к молодому поколению, которое интересуется данным видом творчества, требующим определенных навыков, опыта, времени и немалой выдержки. «В нашей семье всегда было достаточно много этого материала – коровьего рога, обработанного еще моим отцом. Обработка рога – довольно трудоемкий процесс. <...> Поскольку я с детства имел способности к творчеству, то решил прикоснуться в том числе и к этому старинному удивительному виду народного творчества. Используя традиционную технологию обработки коровьего рога, я изготовил простейшие подставки для карандашей, заготовки ножей и гребень. Для изготовления пуговиц из обрезков рога и стружек была сформирована масса, которая в дальнейшем подверглась обработке. Для изготовления гребня были использованы древние и современные инструменты: крючок, станок, пилки, тиски, пемза. Для использования ажурной распиловки была применена ручная формовка...» [из беседы со студентом-заочником КемГИК Г.В. Ботулу].

В настоящее время можно говорить о бытовании уникальной ессейской субкультуры, где на якутский (лингвистический и идентификационный) стержень наложен мощный пласт эвенкийской хозяйственной и материальной традиции. При этом ессейским косторезам свойственно стремление сохранять и развивать национально-культурную самобытность, в первую очередь народа саха, поскольку очевидна приверженность этого субэтноса к духовной общности якутов.

Отметим, что профессиональные художники, занимающиеся традиционными художественными промыслами, в настоящее время в Эвенкийском муниципальном районе отсутствуют. Но есть умельцы, творчество которых представляет явление значительное и неповторимое, занимающее особое место в культуре ессейских якутов. Например, мастер-самоучка Д.Х. Эспек (1956 г. р.), с юности занимающийся резьбой по рогу, кости и дереву, участник и лауреат всероссийских и международных выставок, конкурсов и фестивалей; работает в Центре народного творчества п. Тура мастером-косторезом.

В качестве одной из общих особенностей современного якутского косторезного искусства можно отметить увлечение некоторыми якутскими мастерами культурными традициями других народов (как, например, традиционной японской миниатюрной скульптурой нэцкэ), а также традициями коренных малочисленных народов Севера, которые являются для них исторически близкими. Вместе с тем, изделия в основном выполняются в рамках национального менталитета, но в процессе взаимодействия культурных традиций якутское косторезное искусство обогатилось новыми приемами, сохранив при этом национальные черты.

То же можно сказать и о творчестве ессейских мастеров. Были отмечены некоторые особенности резьбы по кости, отражающие самобытность ессейцев как этнолокальной группы якутов, а также следование аутентичным традициям якутских косторезов. Это можно продемонстрировать, прежде всего, примерами анималистического жанра, которым увлекается большинство умельцев – они вырезают фигурки животных: оленей, коней, медведей, собак (рис. 1⁷²).

Рис. 1. Д. Эспек. Композиция «Рысь на дереве» (рог оленя).

⁷² Рис. 1. Художественная обработка металла, камня и кости. Эспек Дмитрий Христофорович // Электронный каталог мастеров и художников «Мастера Красноярья» : сайт. – URL: <https://krasfolk.info/catalog/profile/2/29/0/188> (дата обращения: 28.04.2026).

Если одними из самых популярных образов у якутских косторезов являются лошадь и коновязь (сэргэ), то у есеейцев – олень (рис. 2⁷³, 3⁷⁴).

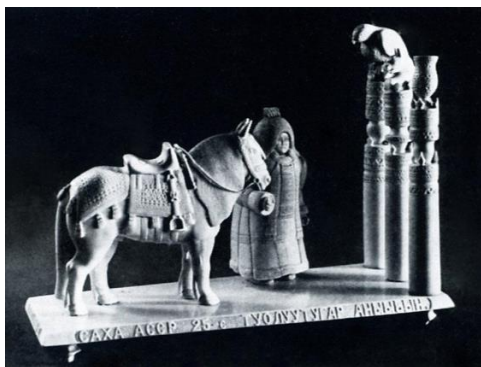

Рис. 2. В.П. Попов. Композиция «Якутка у коновязи». 1947 г. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)

Рис. 3. Д. Эспек. Композиция «Упряжка» (рог лося).

Якуты считали коня – животным небесного происхождения. В жизни кочевников-скотоводов конь играл исключительную роль, являясь средством передвижения, продуктом питания и помощником всадника. Поэтому к образу коня и сценам, связанным с ним, обращаются практически все якутские мастера-косторезы. Широкое распространение получают традиционные сюжеты в работах В.П. Попова («Якутка у коновязи») и С.Н. Пестерева («Старинная якутская свадьба»), «где мастера точно изобразили праздничность сцен, убранство лошадей, проработанные детали одежды людей, орнаментальность коновязей» [6, с. 179].

В отличие от большинства якутов, являющихся скотоводами и коневодами, есеейские якуты – классические оленеводы, которые оседлали оленей (якуты же, как правило, использовали оленя только как тягловую силу в упряжке). Как следствие, меховая одежда есеейцев была приспособлена для верховой езды на олене, а её крой и орнамент напоминали якутские. Можно привести еще один известный исторический факт: в давние времена поминки у этих народов сопровождалась принесением в жертву животного, причем у есеейцев это был олень, а у якутов – лошадь [1]. Истоки различий в системе образов, используемых косторезами, лежат в глубокой древности.

Значительное место в творчестве красноярских якутов занимают священные птицы-тотемы, которые, по поверьям предков, охраняют семьи есеейцев от злых духов. Так, у рода Эспек священной считается птица кукша, у Ботулу – орёл (орлан), у Маймага – лебедь, у Осогосток – ворон, у Чорду – турпан. В качестве птицы-тотема часто выступает гагара, с которой связано

⁷³ Рис. 2. Возрождение художественной резьбы по кости в послевоенный период // Резьба по дереву и кости : сайт. – URL: <http://rezchiku.ru/books/item/f00/s00/z00000003/st010.shtml> (дата обращения: 28.04.2026).

⁷⁴ Рис. 3. Художественная обработка металла, камня и кости. Эспек Дмитрий Христофорович // Электронный каталог мастеров и художников «Мастера Красноярья» : сайт. – URL: <https://krasfolk.info/catalog/profile/2/29/0/188> (дата обращения: 01.05.2026).

несколько есеейских преданий. До сих пор священным птицам поклоняются и почитают их; вплоть до настоящего времени есеейцы на них не охотятся. Значимость той или иной птицы у есеейцев обусловлена тем, что она считается родоначальником определенной семьи. У якутов Республики Саха особенно важен культ орла [7] и культ стерха (белого журавля) [2].

На протяжении более ста лет косторезы Центральной Якутии изображают сцены самого значимого для этноса древнего якутского праздника – встречи солнца Ысыах. «Композиция неизвестного мастера «Ысыах» середины XIX в. считается одним из самых ранних изображений летнего праздника» [6]. Подчеркнем, что обращение к сюжетам, связанным с праздником Ысыах, характерно как для работ прошлых лет. Например, Д.И. Ильин «На кумысный праздник Ысыах» (1946), где применен характерный для старых мастеров принцип макетного составления композиции из фигур; С.Н. Пестерев «Открытие праздника Ысыах» (1967), так и для современных: в 2020 г. в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) состоялась презентация композиции «Ысыах» Ф.И. Маркова, выполненной из бивня мамонта для Британского музея (рис. 4⁷⁵).

Рис. 4. Ф.И. Марков. Композиция «Ысыах» (бивень мамонта).
2020 г. Британский музей

Что касается есеейцев, то сюжеты, посвященные празднованию Ысыах, как и сюжеты других якутских ритуально-обрядовых традиций, за исключением, пожалуй, шаманских практик (рис. 5⁷⁶), фактически не нашли отражения в их творчестве. Это можно объяснить тем, что с 1940 г.

⁷⁵ Рис. 4. Композиция «Ысыах» Федора Ивановича Маркова // Союз художников России : сайт. – URL: <https://www.shr.su/news/novosti-regionov/kompozitsii-ysyakh-fedora-ivanovicha-markova/> (дата обращения: 28.04.2026).

⁷⁶ Рис. 5. Художественная обработка металла, камня и кости. Эспек Дмитрий Христофорович // Электронный каталог мастеров и художников «Мастера Красноярья» : сайт. – URL: <https://krasfolk.info/catalog/profile/2/29/0/188> (дата обращения: 28.04.2026).

у есеевских якутов главный якутский праздник отсутствовал. И лишь с 2013 г. началось возрождение исконной традиции, которая пока не нашла воплощения в косторезном искусстве.

Говоря о путях сохранения традиционной культуры, отметим следующее. Одним из основных способов сохранения традиционных художественных промыслов и ремесел есеевцев является, на наш взгляд, организация выставочной деятельности (прежде всего выставок-ярмарок), фестивалей и конкурсов традиционной культуры, проведение национальных праздников при обязательной поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Одним из необходимых условий развития промыслов есеевских якутов является привлечение молодежи к этому древнему, но до сих пор востребованному искусству. Хотя технический прогресс внес определенные изменения в развитие традиционных художественных промыслов и ремесел (появились новые механизмы, облегчающие работу мастера и ускоряющие некоторые операции), тем не менее ни одна машина не может заменить рукотворный характер произведений традиционных художественных промыслов и индивидуальность создания каждой вещи, поэтому резьба по рогу и кости всегда будет оставаться маркером традиционной культуры северных этносов.

Рис. 5. Д. Эспек.
Статуэтка «Шаман»
(рог оленя)

Литература

1. Бережнова М. Рост социально-культурного разнообразия как результат межэтнических коммуникаций: якуты с озера Есеев / М. Бережнова, Н. Н. Пименова. – Текст : непосредственный // Социодинамика. – 2016. – № 4. – С. 28–40. – DOI 10.7256/2409-7144.2016.4.18296.
2. Винокурова У. А. Культ стерха в культуре народа саха / У. А. Винокурова, А. А. Артамонов. – Якутск : Бичик, 2009. – 116, [3] с. – ISBN 978-5-7696-3244-0. – Текст : непосредственный.
3. Воронкин М. С. Есеевский говор якутского языка : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Воронкин Михаил Спиридонович ; Азербайджанский государственный университет им. С. М. Кирова. – Баку : [б. и.], 1966. – 19 с. – Текст : непосредственный.
4. Левочкин В. Другие якуты / В. Левочкин. – Текст : электронный // Тас сахалар : [сайт]. – URL: <https://tassakhalar.wordpress.com/2010/07/06/другие-якуты/> (дата обращения: 14.04.2026). – Текст : электронный.
5. Легко, просто и быстро из бересты. – Текст : электронный // Эвенкийский краеведческий музей : официальный сайт. – URL: <https://muzeytura.krn.muzkult.ru/news/128959517> (дата обращения: 25.04.2026).

6. Слепцова А. А. История развития образов и сюжетов в косторезном промысле якутов / А. А. Слепцова, А. Р. Федорова. – Текст : электронный // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2019. – № 4 (38). – С. 177-180. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-obrazov-i-syuzhetov-v-kostoreznom-promysle-yakutov/viewer> (дата обращения: 14.04.2026).

7. Суздalова У. П. Семантика образа орла в традиционной культуре якутов / У. П. Суздalова. – Текст : электронный // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2020. – № 4 (45). – С. 104-110. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-obraza-orla-v-traditsionnoy-kulture-yakutov/viewer> (дата обращения: 14.04.2026).

References

1. Berezhnova M. Rost social`no-kul`turnogo raznoobraziya kak rezul`tat mezhe`tnicheskix kommunikacij: yakuty` s ozera Essej / M. Berezhnova, N. N. Pimenova. – Tekst : neposredstvenny`j // Sociodinamika. – 2016. – № 4. – S. 28–40. – DOI 10.7256/2409-7144.2016.4.18296.

2. Artamonov A. A. Kul`t sterxa v kul`ture naroda saxa / A. A. Artamonov, U. A. Vinokurova. – Yakutsk : Bichik, 2009. – 116, [3] s. – ISBN 978-5-7696-3244-0. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Voronkin M. S. Esejskij govor yakutskogo yazy`ka : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata filologicheskix nauk / Voronkin Mixail Spiridonovich ; Azerbajdzhanskij gosudarstvenny`j universitet im. S. M. Kirova. – Baku : [b. i.], 1966. – 19 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Levochkin V. Drugie yakuty` / V. Levochkin. – URL: <https://tassakhalar.wordpress.com/2010/07/06/drugie-yakuty`/> (data obrashheniya: 14.04.2026). – Tekst : e`lektronny`j.

5. Legko, prosto i by`stro iz beresty`. – Tekst : e`lektronny`j // E`venkijskij kraevedcheskij muzej : oficial`ny`j sajt. – URL: <https://muzeytura.krn.muzkult.ru/news/128959517> (data obrashheniya: 25.04.2026).

6. Slepczova A. A. Istoriya razvitiya obrazov i syuzhetov v kostoreznom promy`sle yakutov / A. A. Slepczova, A. R. Fedorova. – Tekst : e`lektronny`j // Problemy` social`no-e`konomicheskogo razvitiya Sibiri. – 2019. – № 4 (38). – S. 177-180. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-obrazov-i-syuzhetov-v-kostoreznom-promysle-yakutov/viewer> (data obrashheniya: 14.04.2026).

7. Suzdalova U. P. Semantika obraza orla v tradicionnoj kul`ture yakutov / U. P. Suzdalova. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul`tury`. – 2020. – № 4 (45). – S. 104-110. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-obraza-orla-v-traditsionnoy-kulture-yakutov/viewer> (data obrashheniya: 14.04.2026).

Safarova T.V., candidate of philological sciences, associate professor of the department of theory and history of folk art culture at the Kemerovo state institute of culture, 650029, Kemerovo region, Kemerovo, Voroshilov str., 17; e-mail: nauka_kemgik@mail.ru

Horn and bone carving by the Essay Yakuts as a type of traditional art craft: current state

Abstract. The article examines the current state of traditional art crafts of the Essay Yakuts. Special attention is given to artistic horn and bone carving as an important marker of the traditional culture of this ethnolocal group. It is noted that the culture of the Essay people represents a complex synthesis of the Yakut ethno-cultural basis and elements of the Evenki economic and everyday tradition, formed under conditions of long-term isolation. Based on the analysis of works by contemporary bone carvers, in particular D.Kh. Espek, the features of the subject-figurative system of Essay bone carving art are revealed (central images of deer and totemic birds, absence of scenes from the Ysyakh festival, etc.). The necessity of preserving and supporting traditional art crafts through exhibition activities, festivals, competitions and educational initiatives, as well as through involving youth in this activity, is emphasized.

Keywords: Essay Yakuts, bone carving art, horn and bone carving, traditional culture, artistic bone processing, cultural identity, Northern peoples.

The study of the traditions of the Essay Yakuts as a sub-ethnic group is highly relevant at present due to, firstly, the uniqueness of this ethnic group, which possesses original cultural practices, and secondly, the isolation of their residence and the discussion on granting the Essay Yakuts the status of an indigenous small-numbered people of the North, Siberia and the Far East (in 2013, the Essay Yakuts received the status of an indigenous small-numbered people so far only at the level of Krasnoyarsk region).

The aim of this research is to examine horn and bone carving as a marker of the traditional culture of the Essay Yakuts and to identify its features in modern conditions.

Essay or Krasnoyarsk Yakuts (bootulu), Essays are a separate group of Yakuts that has been living since the 17th century in the Evenki municipal district of Krasnoyarsk region (in the area of the Arctic lake Essay). Being a sub-ethnos of the Yakut people, they have preserved elements of the ancient culture of the Sakha people to our day (the vast majority of Essays consider themselves part of the Yakut ethnos). Moreover, despite decades spent in a foreign environment, among the Evenki Yakuts, ethnic self-consciousness is very developed and the spirit of the Yakut ethnos is strong. Some Essays even claim that, having lived separately from the main body of Yakuts for over a hundred years, “they have preserved in a pure form the culture and identity of the Sakha people, which is sometimes lost in their

historical homeland” [4]. In particular, one can speak of the preservation of the Yakut language by the Essays. However, being isolated from the main mass of Yakuts (living in the Lena basin), their dialect is archaic and contains a large number of borrowings from Evenki and some other languages. The research of linguist M.S. Voronkin confirms that the phonetics and vocabulary of the Essays dialect are unique [3].

Currently, the culture of the Essay Yakuts represents a complex synthesis with the dominance of Yakut self-identity (including its linguistic component) under the significant influence of the Evenki economic and domestic culture.

Modern Essay Yakuts have preserved the following types of traditional art crafts and handicrafts (which are generally characteristic of most peoples of the North) to a greater or lesser extent:

- artistic processing of bone, deer horn and cow horn;
- artistic processing of fur and leather;
- manufacturing of jewelry, including from beads and silver;
- wood carving;
- sewing of national clothing and footwear;
- artistic processing of birch bark.

As for the latter, it should be noted that at present, Essay Yakuts have practically stopped making birch bark tableware and leaf bark is used only for covering the roofs of winter huts, building shelters, lining the bottom of cellars, making boxes for firewood, coal, etc. But in general, interest in this type of folk craft remains high, which is evidenced, in particular, by the regular holding of master classes in the institutions of the Evenki municipal district, which enjoy constant demand among the younger generation [5].

The most distinctive art of the Essay people is reflected in the artistic processing of bone and horn, as well as in the sewing of fur products (primarily clothing and footwear) decorated with national ornamentation. The popularity of the latter craft is explained by the harsh Siberian climate, which at all times dictated the need for comfortable and very warm clothing. The wide development of carving arts among many peoples of the North (and among Krasnoyarsk Yakuts as well) is explained, among other things, by the fact that hunting crafts were very widespread in the North, providing northern ethnic groups with such once-popular materials as walrus tusk, as well as mammoth bones and tusks, which are well preserved in permafrost areas. Ethnographers and art historians record a stable tradition of using mammoth tusk in the works of northern bone carvers. Let us draw attention to the fact that the Yakut school of bone carving is based on a historically established tradition of working specifically with mammoth tusk; this is explained by the fact that 80–90% of the world's reserves of mammoth ivory are concentrated precisely in Yakutia.

As for the walrus tusk, its use in art also takes place, but is strictly regulated (extraction is permitted exclusively to indigenous small-numbered peoples of the North within the framework of traditional nature management and under strictly established quotas).

Currently, the most accessible materials (including in terms of cost) for Essay bone carvers are reindeer horn and cow horn.

For several generations, the Essays have been reviving the bone carving art of their ancient people, enriching it with new images and interesting solutions. This also applies to the younger generation, which is interested in this type of creativity that requires certain skills, experience, time and considerable patience. “In our family there was always quite a lot of this material – processed cow horn left by my father. Processing horn is a rather labor-intensive process. <...> Since I had creative abilities since childhood, I decided to touch upon this old and amazing form of folk art as well. Using traditional technology for processing cow horn, I made the simplest pencil stands, knife blanks and a comb. To make buttons from horn scraps and shavings, a mass was formed, which was subsequently processed. For making the comb, both ancient and modern tools were used: a hook, a lathe, saws, a vise and pumice stone. Openwork sawing was applied using hand molding...” [from an interview with correspondence student of Kemerovo state institute of culture G.V. Botulu].

Currently, one can speak about the existence of a unique Essays subculture, where a powerful layer of Evenki economic and material tradition has been superimposed on a Yakut (linguistic and identification) core. At the same time, Essays bone carvers are characterized by a desire to preserve and develop the national and cultural identity, primarily of the Sakha people, since the adherence of this subethnos to the spiritual community of the Yakuts is evident.

It should be noted that there are currently no professional artists engaged in traditional art crafts in the Evenki municipal district. However, there are skilled craftsmen whose work represents a significant and unique phenomenon occupying a special place in the culture of the Essay Yakuts. For example, D.Kh. Espek (born 1956), a self-taught master who has been carving horn, bone and wood since his youth, is a participant and laureate of all-Russian and international exhibitions, competitions and festivals; he works as a bone carver master at the Folk Arts Center in the settlement of Tura.

As one of the general features of modern Yakut bone carving art, it can be noted that some Yakut masters are fascinated by the cultural traditions of other peoples (such as traditional Japanese miniature sculpture netsuke), as well as by the traditions of the indigenous small-numbered peoples of the North, which are historically close to them. At the same time, the works are mainly created within the framework of the national mentality, but in the process of interaction between cultural traditions, Yakut bone carving art has been enriched with new techniques while preserving its national characteristics.

The same can be said about the work of Essay masters. Some specific features of bone carving have been noted, reflecting the distinctiveness of the Essays as an ethno-local group of Yakuts, as well as their adherence to the authentic traditions of Yakut bone carvers. This is primarily demonstrated by examples from the

animalistic genre, which most craftsmen are fond of; they carve figurines of animals such as reindeer, horses, bears and dogs (Fig. 1⁷⁷).

If some of the most popular images among Yakut bone carvers are the horse and the hitching post (serge), then for the Essays it is the reindeer (Figs. 2⁷⁸, 3⁷⁹).

The Yakuts considered the horse to be an animal of heavenly origin. In the life of nomadic herdsman, the horse played an exceptional role, serving as a means of transportation, a source of food and a rider's assistant. Therefore, practically all Yakut bone carvers turn to the image of the horse and scenes associated with it. Traditional subjects became widespread in the works of V.P. Popov ("Yakut woman at the hitching post") and S.N. Pesterev ("An old Yakut wedding"), "where the masters accurately depicted the festivity of the scenes, the adornment of the horses, the detailed clothing of the people and the ornamental hitching posts" [6, p. 179].

Fig. 1. D. Espek. Composition "Lynx on a tree" (deer antler)

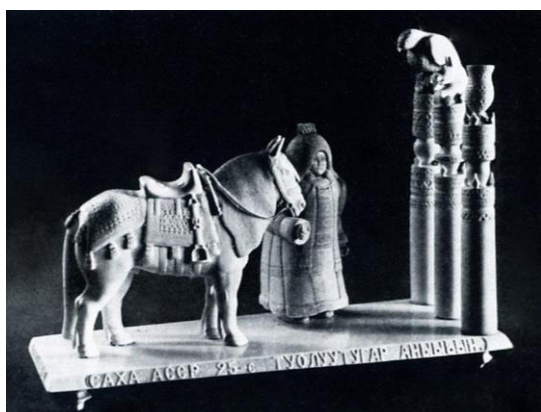

Fig. 2. V.P. Popov. Composition "Yakut woman at the hitching post». 1947. National art museum of the Republic of Sakha (Yakutia)

Fig. 3. D. Espek. Composition "Sled team" (moose antler)

⁷⁷ Fig. 1. Artistic metal, stone and bone processing. Dmitry Khristoforovich Espek // Electronic catalog of masters and artists "Masters of Krasnoyarsk region" : site. – URL: <https://krasfolk.info/catalog/profile/2/29/0/188> (date of access: 28.04.2026).

⁷⁸ Fig. 2. The revival of artistic bone carving in the post-war period // Wood and bone carving : site. – URL: <http://rezchiku.ru/books/item/f00/s00/z00000003/st010.shtml> (date of access: 28.04.2026).

⁷⁹ Fig. 3. Artistic metal, stone and bone processing. Dmitry Khristoforovich Espek // Electronic catalog of masters and artists "Masters of Krasnoyarsk region" : site. – URL: <https://krasfolk.info/catalog/profile/2/29/0/188> (date of access: 01.05.2026).

In contrast to the majority of Yakuts, who are cattle breeders and horse herders, the Essay Yakuts are classic reindeer herders who saddled reindeer (while the Yakuts typically used reindeer only as draft animals in sled teams). As a consequence, the fur clothing of the Essays was adapted for riding reindeer, and its cut and ornamentation resembled those of the Yakuts. One can cite another well-known historical fact: in ancient times, funerals among these peoples were accompanied by the sacrifice of an animal, with the Essays sacrificing a reindeer and the Yakuts – a horse. The origins of the differences in the imagery systems used by bone carvers lie deep in antiquity.

A significant place in the work of Krasnoyarsk Yakuts is occupied by sacred totemic birds, which, according to the beliefs of their ancestors, protect Essay families from evil spirits. Thus, for the Espek clan, the sacred bird is the koksha (Siberian jay), for the Botulu – the eagle (orlan), for the Maymaga – the swan, for the Osogostok – the raven, and for the Chordu – the tufted duck. The loon often serves as a totem bird and is associated with several Essay legends. Sacred birds are still worshipped and revered; up to the present day, the Essays do not hunt them. The significance of a particular bird among the Essays is due to its status as the progenitor of a specific family. For the Yakuts of the Republic of Sakha, the cults of the eagle and the white crane (sterkh) are especially important.

For over a hundred years, bone carvers of Central Yakutia have depicted scenes of the most significant ancient Yakut festival – the celebration of the sun Ysyakh. “The composition by an unknown master ‘Ysyakh’ from the mid-19th century is considered one of the earliest depictions of the summer festival”. It should be emphasized that turning to subjects related to the Ysyakh holiday is characteristic of both works from past years and modern ones. For example, D.I. Ilyin: “At the Kumys Festival Ysyakh” (1946), where the principle of constructing a composition from figures, typical of old masters, was used; S.N. Pesterev: “Opening of the Ysyakh Festival” (1967); Modern art: In 2020, a presentation of F.I. Markov’s composition “Ysyakh”, made from mammoth tusk for the British Museum, was held at the National art museum of the Republic of Sakha (Yakutia) (Fig. 4⁸⁰).

As for the Essays, subjects dedicated to celebrating Ysyakh, as well as other Yakut ritual and ceremonial traditions (with the exception of shamanic practices (Fig. 5⁸¹), perhaps), have virtually not been reflected in their art. This can be explained by the fact that since 1940, the main Yakut holiday was absent for the Essay Yakuts. And only since 2013 has the revival of this primordial tradition begun, which has not yet found its embodiment in bone carving art.

⁸⁰ Fig. 4. Composition “Ysyakh” by Fyodor Ivanovich Markov // Union of artists of Russia: site.– URL: <https://www.shr.su/news/novosti-regionov/kompozitsii-ysyakh-fedora-ivanovicha-markova/> (date of access: 28.04.2026).

⁸¹ Fig. 5. Artistic metal, stone and bone processing. Dmitry Khristoforovich Espek // Electronic catalog of masters and artists “Masters of Krasnoyarsk region” : site. – URL: <https://krasfolk.info/catalog/profile/2/29/0/188> (date of access: 28.04.2026).

Fig. 4. F.I. Markov. Composition “Ysyakh” (mammoth tusk).
2020. The British Museum

Speaking about the ways to preserve traditional culture, we note the following. One of the main methods for preserving the traditional arts and crafts of the Essays is, in our view, the organization of exhibition activities (primarily trade-fair exhibitions), festivals and competitions of traditional culture, as well as the celebration of national holidays with the mandatory support of state authorities and local self-government bodies.

One of the necessary conditions for the development of Essay Yakut crafts is attracting young people to this ancient, yet still in-demand art. Although technological progress has brought certain changes to the development of traditional art crafts (new mechanisms have appeared that make the master’s work easier and speed up some operations), nevertheless, no machine can replace the handmade nature of works of traditional art crafts and the individuality of creating each item; therefore, horn and bone carving will always remain a marker of the traditional culture of the northern ethnic groups.

Fig. 5. D. Espek. Statuette
“Shaman” (reindeer
antler)

References

1. Berezhnova M. Rost social`no-kul`turnogo raznoobraziya kak rezul`tat mezhe`tnicheskix kommunikacij: yakuty` s ozera Essej / M. Berezhnova, N. N. Pimenova. – Tekst : neposredstvenny`j // Sociodinamika. – 2016. – № 4. – S. 28–40. – DOI 10.7256/2409-7144.2016.4.18296.
2. Artamonov A. A. Kul`t sterxa v kul`ture naroda saxa / A. A. Artamonov, U. A. Vinokurova. – Yakutsk : Bichik, 2009. – 116, [3] s. – ISBN 978-5-7696-3244-0. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Voronkin M. S. Esejskij govor yakutskogo yazy`ka : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata filologicheskix nauk / Voronkin Mixail

Spiridonovich ; Azerbajdzhanskij gosudarstvennyj universitet im. S. M. Kirova. – Baku : [b. i.], 1966. – 19 s. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Levochkin V. Drugie yakuty` / V. Levochkin. – URL: <https://tassakhalar.wordpress.com/2010/07/06/drugie-yakuty/> (data obrashheniya: 14.04.2026). – Tekst : e`lektronnyj.

5. Legko, prosto i by`stro iz beresty`. – Tekst : e`lektronnyj // E`venkijskij kraevedcheskij muzej : oficial`nyj sajt. – URL: <https://muzeytura.krn.muzkult.ru/news/128959517> (data obrashheniya: 25.04.2026).

6. Slepczova A. A. Istorija razvitiya obrazov i syuzhetov v kostoreznom promy`sle yakutov / A. A. Slepczova, A. R. Fedorova. – Tekst : e`lektronnyj // Problemy` social`no-e`konomicheskogo razvitiya Sibiri. – 2019. – № 4 (38). – S. 177-180. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-obrazov-i-syuzhetov-v-kostoreznom-promysle-yakutov/viewer> (data obrashheniya: 14.04.2026).

7. Suzdalova U. P. Semantika obraza orla v tradicionnoj kul`ture yakutov / U. P. Suzdalova. – Tekst : e`lektronnyj. // Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul`tury`. – 2020. – № 4 (45). – S. 104-110. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-obraza-orla-v-traditsionnoj-kulture-yakutov/viewer> (data obrashheniya: 14.04.2026).

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

УДК 371.3

*Каменская Н.В., начальник экскурсионно-образовательного отдела
Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама Сергиево-
Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Российский
университет традиционных художественных промыслов», 141303,
Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 123; e-
mail: muzey.igrushki@inbox.ru*

*Kamenskaya N.V., head of the excursion and educational department of the
Art and Pedagogical museum of toys named after N. D. Bartram by the Sergiev
Posad institute of toys – branch of the Russian university of traditional art crafts,
141303, Moscow region, Sergiev Posad, Krasnaya Armiya avenue, 123; e-mail:
muzey.igrushki@inbox.ru*

**Интерактивные занятия в экскурсионной деятельности
Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама
Interactive classes in the excursion activities of the Art and Pedagogical
toy museum named after N.D. Bartram**

Аннотация. В статье рассматривается разработка и апробация интерактивных заданий для детей 7–11 лет во время обзорных экскурсий в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н. Д. Бартрама – уникальном структурном подразделении Российского университета традиционных художественных промыслов.

Цель исследования – разработать формат экскурсионной работы, который будет учитывать возрастные психолого-педагогические особенности младших школьников и способствовать формированию у них интереса к культурному наследию, развитию исследовательских навыков и расширению кругозора. Методологическая основа исследования опирается на вопросно-ответный метод, речевые игры, сравнение экспонатов, практические задания и мультимедийную демонстрацию.

Результаты наблюдения показывают, что интерактивные элементы эффективно удерживают внимание детей, способствуют развитию навыков сравнения и исследовательской активности, а также повышают мотивацию к посещению музея.

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, музейное пространство, интерактивное занятие, экскурсия.

Abstract. The article examines the development and testing of interactive tasks for children aged 7–11 during guided tours at the Art and Pedagogical toy

museum named after N.D. Bartram – a unique structural subdivision of the Russian university of traditional art crafts.

The aim of the research is to develop a format for excursion work that takes into account the age-related psychological and pedagogical characteristics of primary school students and contributes to the formation of their interest in cultural heritage, the development of research skills and the broadening of their horizons. The methodological basis of the research relies on the question and answer method, speech games, comparison of exhibits, practical assignments and multimedia demonstrations.

Observation results show that interactive elements effectively hold children's attention, contribute to the development of comparison and research skills and also increase motivation for visiting the museum.

Keywords: excursion activities, museum space, interactive session, guided tour.

В современном образовательном пространстве роль музеев как площадок для обучения и развития детей невозможно переоценить. Художественно-педагогический музей игрушки им. Н.Д. Бартрама обладает значительным потенциалом для формирования у школьников интереса к культурному наследию, развития исследовательских навыков и расширения кругозора посредством взаимодействия с уникальными экспонатами.

Цель исследования – разработать и апробировать интерактивный компонент познавательной деятельности детей во время экскурсии, с учётом их возрастных психолого-педагогических особенностей.

Обзорные экскурсии в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама проходят в трёх залах. В зале русской народной игрушки экспонируются предметы из глины, дерева, папье-маше, ткани и других материалов. Также представлены экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок в Коломенском, Тверском Кремле и в древнем городище Радонеж - как правило, это глиняные свистульки. В экспозиции представлены дымковские и филимоновские глиняные игрушки-свистульки, сергиевские игрушки, хотьковская шитая и токарная игрушка, а также игрушки с городецкой росписью.

Зал русской и зарубежной игрушки является уникальной сокровищницей мирового уровня. Здесь представлены игрушки, принадлежавшие детям династии Романовых: технические игрушки западноевропейских и русских мастеров, куклы, настольные игры, механические музыкальные шкатулки с яркими сюжетными сценами. В экспозиции музея можно увидеть настольные игры и игровые наборы из классных и игровых комнат Александровского дворца в Царском Селе (г. Пушкин, Санкт-Петербург), которые использовались в качестве учебных пособий по истории, географии, математике, музыкальной грамоте, ручному труду и чтению.

В зале советской промышленной игрушки посетители знакомятся с образцами игрушек, созданными в Научно-экспериментальном институте

игрушки, с артельными и фабричными игрушками, а также с современными игрушками отечественного производства.

Игрушки на выставке сюжетно отражают события, происходившие в стране. Так, например, тема освоения Севера, индустриализации и коллективизации страны, становления Красной армии в предвоенный период нашли своё место в игровых наборах «Ледокол Красин», «Чум ненцев», в куклах, изображающих представителей рабочих профессий, в анималистических наборах «Скотный двор» и «Птичник», а также в игровых наборах, посвящённых службе и быту солдат Красной армии.

Аудитория Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама составляют группы посетителей разного возраста. Опыт работы с детьми 7-11 лет позволил выявить некоторые закономерности. Если экскурсия продолжается более 40 минут, дети устают, отвлекаются, плохо слушают экскурсовода, у них снижается интерес. Снижению заинтересованности детей способствуют повествовательный характер подачи информации; недостаточное количество объектов в «портфеле экскурсовода»⁸²; отсутствие обратной связи в ходе экскурсии.

В статье анализируются разработанные интерактивные формы организации деятельности детей 7-11 лет во время обзорной экскурсии, направленные на формирование не только внешней, но и внутренней мотивации, а также на активизацию их исследовательских способностей.

Разработка интерактивного компонента познавательной деятельности детей в музее опирается на их возрастные психолого-педагогические особенности. А.В. Бакушинский утверждает, что в детстве потребность в собственном творческом проявлении преобладает над интересом к окружающему, при этом «растёт особо обострённое внимание к внешнему миру» [1, с. 105]. Поэтому так важно создание условий для реализации творческих проявлений детей, что обеспечивает деятельностный подход в работе со школьниками при проведении занятия. В основе методики занятия лежат следующие принципы:

- принцип деятельности: знания и новую информацию школьник получает не в готовом виде, а в процессе познания путём собственной речевой, двигательной, интеллектуальной деятельности;
- принцип вариативности: представление возможности выбора действий при выполнении заданий экскурсовода;
- принцип творчества: экскурсовод ориентируется на творческий потенциал детей в разработке экскурсии, в ходе которой они приобретают опыт творческой и исследовательской деятельности.

Л.С. Выготский утверждает, что «ребёнок 7-8 лет уже не дошкольник, но и не отрок..., поэтому он представляет трудности в воспитательном отношении» [4, с. 15], и в этом возрасте проявляется нарушение «психического

⁸² «Портфель экскурсовода» – комплект информационных материалов, которые экскурсовод использует во время проведения экскурсии. Это могут быть изображения, видео- и аудиозаписи, копии экспонатов, документы, схемы, карточки, игрушки.

равновесия, неустойчивость воли, настроения» [4, с. 15]. Одновременно с этим «возрастает самостоятельность ребенка, изменяется его отношение к другим детям» [4, с. 18]. Б.А. Столяров определяет основы обучения младших школьников в музее – это не только запоминание, но и осмысление «полученных сведений и самостоятельный поиск ответов на поставленные перед ним вопросы» [7, с. 152].

Работа по трансформации экскурсионной деятельности в музее основана на концепции внешней и внутренней мотивации деятельности. Понятие мотива является основой теории деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. Исследования П.Я. Гальперина, посвящённые контролю внимания у детей, позволили определить ключевые изменения в работе экскурсовода.

Деятельность ребёнка в музее обусловлена внешней и внутренней мотивацией. Внешней мотивацией может служить сообщение учителя, которому доверяют ученики, о занятии в музее, доброжелательность экскурсовода, уделяющего внимание каждому, а также познавательно привлекательные задания, позволяющие повысить самооценку ребёнка. При этом усиливается внутренняя мотивация, направленная на формирование потребности посещать музей.

Процесс подготовки к изменению формата работы экскурсовода включал несколько этапов. На каждом из них специалисты уделяли внимание выбору оптимальной формы проведения экскурсии и последующей реализации интерактивного компонента занятия в экспозиционном пространстве музея.

Ежедневная работа экскурсовода, связанная с многократным повторением одного и того же материала, приводит к тому, что он часто начинает воспроизводить информацию механически, без эмоциональной вовлечённости. В результате снижается интерес у экскурсантов к происходящему, особенно у детей, которые могут непрерывно слушать не более 15 минут, после чего наступает утомление.

Был составлен маршрутный график проведения экскурсии с включением интерактивных заданий, при разработке которого учитывались возрастные особенности детей 7-11 лет согласно периодизации возрастной психологии Д.Б. Эльконина. На занятии применяются технологии использования музейных предметов в качестве наглядного материала. Музейно-педагогическая форма работы направлена на «содействие творческой активности», которая способствует «непосредственному восприятию экспонатов» [5, с. 15].

В каждом из трёх залов группа проводит 15 мин. Общее время экскурсии – 45 мин., в течение которого дети знакомятся с экспозицией зала, и с помощью вопросов экскурсовода, речевых игр, решения проблемных ситуаций поддерживается их внимание и способность воспринимать экспонаты на высоком уровне. В основе методики лежит система открытых вопросов и методическая установка: «Постарайтесь взглянуть на произведение глазами ребёнка, думайте, как они думают» [3, с. 32].

Задания в зале народной игрушки связаны с материалами, из которых изготовлены произведения. При знакомстве с археологическими раскопками экскурсовод предлагает детям рассмотреть *бумажную птичку, деревянный кубик и глиняную свистульку из «портфеля экскурсовода»*, назвать материал, из которого они сделаны и предположить, как долго эти предметы могли находиться в земле. Дети рассматривают артефакты и самостоятельно делают вывод, что глиняная игрушка самая долговечная (рис. 1⁸³).

Продолжая знакомство с глиняной игрушкой (рис. 2), экскурсовод предлагает поиграть с жбанниковскими глиняными свистульками и использует вопросно-ответный метод в форме речевой игры, развивая навыки словообразования. Например, как называется игрушка, если она сделана:

- в городе Каргополь? (*каргопольская*);
- в селе Абашево? (*абашевская*);
- в городе Скопин? (*скопинская*);
- в селе Городец? (*городецкая*);
- в деревне Жбанниково? (*жбанниковская*).

Рис. 1. Игрушки из бумаги, дерева и глины из «портфеля экскурсовода»

Рис. 2. Жбанниковские глиняные свистульки

При изучении филимоновской и дымковской игрушки предлагается:

- сравнить материалы, из которых вылеплены игрушки: синяя глина, которую филимоновские мастера называли «синикой» за синий отлив в сыром виде, и красная глина, которую использовали мастера Дымковской слободы города Вятка (нынешнее название – г. Киров) (рис. 3, 4);
- выбрать карточки с изображением элементов росписи игрушек-свистулек.

Региональный компонент интерактивного занятия содержит задания, направленные на изучение сергиевской резной игрушки из дерева. Материалами для выполнения заданий служат трёхгранная чурочка из дерева, куклы «гусар» и «дама», карточки с изображением треугольной призмы, куба, тетраэдра и пирамиды. Экскурсовод предлагает детям рассмотреть заготовку сергиевской резной игрушки (рис. 5) и задаёт вопрос:

⁸³ Рис. 1-6, 8-14. Фото автора статьи.

– Рассмотрите и скажите, сколько граней у чурочки⁸⁴? Чурочка похожа на одну из геометрических фигур, подумайте и назовите её (*треугольная призма*). Затем дети сравнивают заготовку с куклами «гусар» и «дама». Известно, что сергиевский солдатик был самой желанной игрушкой мальчиков в XIX – начале XX в. [2, с. 24].

Рис. 3. Филимоновская глиняная игрушка

Рис. 4. Дымковская глиняная игрушка

Рассказ экскурсовода о богородской игрушке сопровождается её демонстрацией. «Плясуны» на верёвочках, «кузнецы» на планках, сюжетные игрушки с балансиrom, в том числе «Курочки клюют», становятся одновременно объектами игры и исследования (рис. 6). Речевые задания чередуются с практическими, что обеспечивает разнообразие деятельности детей. Рассматривая коллекцию матрёшек, дети называют женские имена, которыми могла быть названа деревянная кукла со множеством вкладышей.

Рис. 5. Заготовки-чурочки для сергиевской резной куклы.

Рис. 6. Демонстрация игры богородскими игрушками с различными механизмами движения: плясуны, на планках, балансиры

Знакомство с игрушками детей династии Романовых в зале русской и зарубежной игрушки предваряет рассказ экскурсовода о том, что дети в царской семье воспитывались по-разному: наследник престола в качестве

⁸⁴ Чурочка – заготовка из дерева для сергиевской куклы, представляющая собой расколотую на 4, 5 или 7 частей туюлку – часть бревна, распиленного на короткие отрезки. В сергиевских резных куклах из дерева второй половины XIX в. постамент куклы имел очертания деревянной заготовки-чурочки, длина такой заготовки достигала 40 см.

подарков получал кукол-солдат и матросов, наборы солдатиков, уменьшенные модели оружия и детский мебельный гарнитур с изображением гербов Российской империи и дома Романовых [6, с. 47].

Экскурсовод предлагает детям рассмотреть фотографию из «портфеля экскурсовода» с изображением цесаревича Алексея на фоне караульной будки (рис. 7⁸⁵) и найти изображённый на ней предмет в экспозиции музея (рис. 8). При необходимости он может задать наводящие вопросы: какого цвета этот предмет, есть ли на нём рисунок и украшения, для чего он нужен?

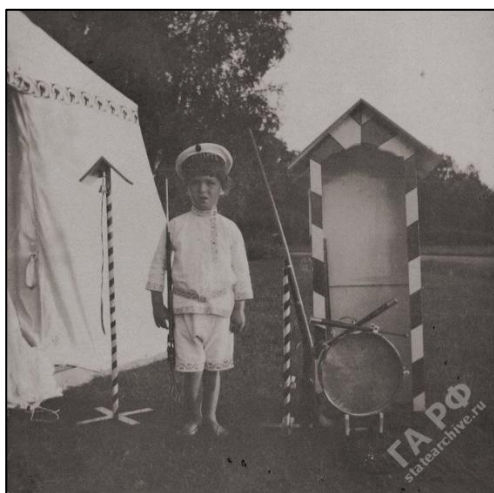

Рис. 7. Цесаревич Алексей на фоне караульной будки

Рис. 8. Будка караульная с фигурой военного. Россия. Начало XX в.

Сравнение предмета на фотографии и в экспозиции музея

Экскурсовод использует приём сравнения при знакомстве посетителей с чугунной моделью паровоза-тендера – игрушкой цесаревича Алексея, и предлагает детям назвать передовые технологии современного мира. Затем он показывает игрушку начала XX в., определяя её как новинку и воплощение технического прогресса того времени.

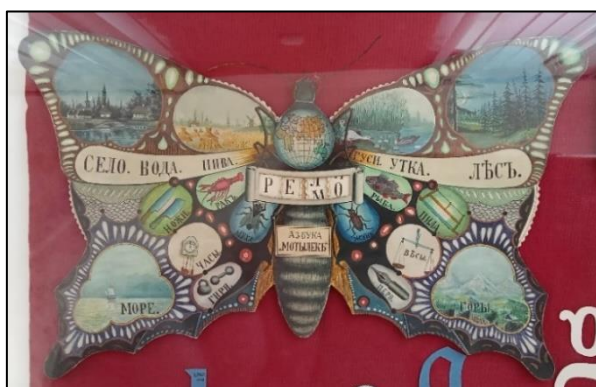

Рис. 9. Азбука «Мотылёк»

Рассматривая настольные игры из Александровского дворца, экскурсовод предлагает участникам экскурсии назвать известные им игры. Одна из настольных игр детей Николая II была предназначена для обучения грамоте.

Азбука «Мотылёк» – набор бумажных листов в форме крылышек с рисунками и четырёхбуквенными словами (рис. 9).

Экскурсовод предлагает составить слова из карточек с буквами из «портфеля экскурсовода».

⁸⁵ Рис. 7. Альбом фотоснимков 1907-1908 гг. // Государственный архив. Российской Федерации. – URL: <https://statearchive.ru/assets/galleries/435/ron-286.jpg> (дата обращения: 12.05.2026).

Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия на именины и праздники получали в дар кукол с немецкими фарфоровыми головами и прическами из натуральных волос, одетых в платья из атласа, шёлка, поплина и бархата, с множеством аксессуаров – шляпками, перчатками, туфлями, зонтиками. Играть в эти куклы разрешалось редко и только под присмотром взрослых. Экскурсовод предлагает рассмотреть лица кукол, детали их одежды и аксессуары, а затем сравнить их с современными игрушками.

Рассматривая фарфоровый кукольный сервис, изготовленный на Императорском фарфоровом заводе, дети беседуют о правилах этикета, в т. ч. о правилах поведения за столом и в общественных местах.

Расположение экспонатов даёт возможность посетителям сравнивать игрушки, выставленные в витрине, с их изображениями на картинах. Экскурсовод предлагает найти сходства и отличия у коней-качалок, изготовленных в XVIII–XIX вв. (рис. 10).

Мультимедийная демонстрация работы французских музыкальных автоматов формирует у участников представление о том, что экспонируемые игрушки являлись неотъемлемой частью игры детей в прошлом.

В зале советской промышленной игрушки, где дети погружаются в атмосферу прошлого, демонстрируется фильм «Приключения болвашки. Часть 1». В этом фильме юные зрители становятся свидетелями того, как их сверстники посещают музей и задают вопросы, что позволяет им лучше понять историю и культуру того времени. В фильме роль экскурсовода играет основатель музея Николай Дмитриевич Бартрам. Дети спрашивают его: «Откуда появляются игрушки?» В ответ они узнают, что игрушки изготавливают в мастерских. После просмотра фильма экскурсовод применяет метод решения проблемных ситуаций и спрашивает участников: «Как игрушки оказываются в музее?» Экскурсовод, выслушав ответы детей, начинает рассказывать о том, кто такие «дарители». Он делится историей плюшевой собачки, которая раньше была семейной реликвией, а теперь украшает музейную экспозицию.

Экскурсовод применяет метод сравнения при знакомстве с игрушкой с движением и со звуковым механизмом – конём-каталкой, изготовленным на Загорской фабрике игрушек № 1. Если потянуть за жёлтое колечко, слышится весёлое ржание коня.

Рис. 10. Конь-качалка. Россия.
1750-е гг. Портрет князя
А.И. Барятинского в детстве с

Экскурсовод показывает участникам экскурсии как работает звуковой механизм современного игрового устройства, а также предлагает вспомнить игрушки со звуком, представленные в музее в зале народной игрушки: глиняные свистульки (рис. 11), погремушки (рис. 12), шаркунки.

Рис. 11. Т.Н. Зоткин. Свистулька «Всадник на коне». 1982 г. Пензенская обл., с. Абашево;
Л. Калитин. Свистулька «Всадник на двуглавом коне» 1988 г. Архангельская обл., г. Вельск; С.С. Клыков. Свистулька «Всадник». 1988 г. Архангельская обл., г. Вельск

Рис. 12. Погремушка. Первая половина XX в. Центральный регион

Рис. 13. В.П. Халюта. Олимпийский Мишка. По образцу В.А. Чижикова. 1980 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт игрушки, г. Загорск

Взрослый предлагает детям познакомиться с игрушками, которые иллюстрируют значимые события в истории страны. У витрины «Космос» дети отвечают на вопросы экскурсовода: Когда состоялся первый космический полёт человека? Как звали первого космонавта?

Космическая тема в экспозиции представлена деревянным конструктором «Космодром» художника Е.И. Львовой, луноходами и спутниками. Экскурсовод рассказывает детям историю появления образа первого космонавта в игрушке. За несколько лет до первого полета человека в космос, под впечатлением запуска первого искусственного спутника Земли, художник Э.Ф. Фадеева создает игрушку «Незнайка – космонавт». Образцом для космического скафандра стал водолазный костюм. Дети рассматривают игрушки в витрине и обсуждают сходство одежды Незнайки со скафандром космонавта.

Экскурсовод рассказывает детям о событии, которое происходило в Москве в 1980 году – XXII летние Олимпийские игры. По традиции проведения олимпиады был выбран талисман олимпиады – самый популярный образ в стране. Экскурсовод предлагает рассмотреть карточки с изображением матрёшки, Конька-Горбунка, Петрушки, медвежонка и назвать претендентов на звание талисмана

Олимпиады-80 в Москве. Дети выбирают карточку с изображением медвежонка. Экскурсовод поясняет, что художница и создательница игрушек Вера Петровна Халюта сделала куклу олимпийского медвежонка по нарисованному образцу (рис. 13).

О том, как техника помогает людям в их повседневной жизни напоминают уникальные игрушечные модели специализированных машин, которые были изготовлены в 1980 г. на Киевском электромеханическом заводе им. М.Ф. Ватутина (рис. 14). Экскурсовод предлагает детям назвать эти машины и рассказать, по каким признакам определили их назначение. Дети рассматривают машинки и называют, а затем объясняют, какие отличительные знаки помогли им выполнить задание.

Рис. 14. Игрушки-машинки «Спецтехника». Киевский электромеханический завод им. М.Ф. Ватутина. 1980 г. Металл, окраска

Завершается экскурсия интерактивной игрой с игрушками, представляющими сказочных персонажей и героев мультфильмов. В рамках игры «Назови сказочного персонажа и героя мультфильма» дети и их сопровождающие взрослые изучают экспонаты и вспоминают любимых героев.

Итогом занятия становится обмен впечатлениями участников экскурсии:

- Какие игрушки вам запомнились?
- Что удивило в музее?
- Какими словами вы порекомендуете наш музей своим друзьям и знакомым?
- Зачем нужно ходить в музей?

Наполнение экскурсии интерактивными компонентами позволяет решать важные педагогические задачи: формирование навыка сравнения предметов экспозиции; развитие наблюдательности; снижение утомляемости методом переключения внимания на различные объекты; расширение кругозора учащихся в музейном пространстве; создание предпосылок для развития исследовательской деятельности.

Представленные элементы экскурсионной деятельности могут быть использованы педагогами начального образования для проведения учебных занятий в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д. Бартрама.

Литература

1. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание Опыт исследования на материале пространственных искусств / А. В. Бакушинский. – [Москва] : Новая Москва, 1925. – 240 с., XXII л. табл., ил. – Текст : непосредственный.
2. Бенуа А. Жизнь художника. Воспоминания. В 2 томах. Том 1 / А. Бенуа. – Нью-Йорк : Издательство им. Чехова, 1955. – 409, [4] с. – URL: https://thelib.ru/books/benua_aleksandr/zhizn_hudozhnika_vospominaniya_tom_1-read-24.html?ysclid=mowvpucyr635066284 (дата обращения 08.05.2026) – Текст : электронный.
3. Ванюшкина Л. М. Теория и практика внеаудиторного образования : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореферат диссертации на соискание доктора педагогических наук / Ванюшкина Любовь Максимовна, Санкт-Петербург, 2003. – 47 с. – Текст : непосредственный.
4. Выготский Л. С. Психология развития ребёнка. – Москва : Смысл, Эксмо, 2005. – 512 с. – ISBN 5-699-13731-9. – Текст : непосредственный.
5. Музей – универсальное культурно-образовательное пространство: теория и практика : монография / [Агеева Ольга Гениевна и др. ; общая научная редакция Л. М. Ванюшкина] ; [Высшая школа народных искусств (институт), Художественно-педагогический музей игрушки]. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2015. – 118 с. – ISBN 978-5-906697-19-6 – Текст : непосредственный.
6. На детской половине : Детство в царском доме, ОТМА и Алексей : [каталог выставки] / Государственный исторический музей, Государственный научно-исследовательский институт реставрации ; [Е. Ф. Васютинская и др.]. – [Москва] : Пинакотека, 2000. – 143 с. : ил., цв ил., портр., факс. – Текст : непосредственный.
7. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учебное пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов / Б. А. Столяров. – Москва : Высшая школа, 2004 – 216 с. – ISBN 5-06-005235-4. – Текст : непосредственный.

References

1. Bakushinskij A. V. Xudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie Opy't issledovaniya na materiale prostranstvenny`x iskusstv / A. V. Bakushinskij. – [Moskva] : Novaya Moskva, 1925. – 240 s., XXII l. tabl., il. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Benua A. Zhizn` xudozhnika. Vospominaniya. V 2 tomax. Tom 1 / A. Benua. – N`yu-Jork : Izdatel`stvo im. Chexova, 1955. – 409, [4] s. – URL: https://thelib.ru/books/benua_aleksandr/zhizn_hudozhnika_vospominaniya_tom_1-read-24.html?ysclid=mowvpucyr635066284 (data obrashheniya 08.05.2026) – Tekst : e`lektronny`j.
3. Vanyushkina L. M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya»:

avtoreferat dissertacii na soiskanie doktora pedagogicheskix nauk / Vanyushkina Lyubov' Maksimovna, Sankt-Peterburg, 2003. – 47 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Vy`gotskij L. S. Psixologiya razvitiya rebyonka. – Moskva : Smy`sl, E`ksmo, 2005. – 512 s. – ISBN 5-699-13731-9. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Muzej – universal`noe kul`turno-obrazovatel`noe prostranstvo: teoriya i praktika : monografiya / [Ageeva Ol`ga Genievna i dr. ; obshhaya nauchnaya redakciya L. M. Vanyushkina] ; [Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut), Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki]. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2015. – 118 s. – ISBN 978-5-906697-19-6 – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Na detskoj polovine : Detstvo v czarskom dome, OTMA i Aleksej : [katalog vy`stavki] / Gosudarstvenny`j istoricheskij muzej, Gosudarstvenny`j nauchno-issledovatel`skij institut restavracii ; [E. F. Vasyutinskaya i dr.]. – [Moskva] : Pinakoteka, 2000. – 143 s. : il., czv il., portr., faks. – Tekst : neposredstvenny`j.

7. Stolyarov B. A. Muzejnaya pedagogika. Istoriya, teoriya, praktika : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix i gumanitarny`x vuzov / B. A. Stolyarov. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 2004–216s. – ISBN 5-06-005235-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

Kamenskaya N.V., head of the excursion and educational department of the Art and Pedagogical museum of toys named after N. D. Bartram by the Sergiev Posad institute of toys – branch of the Russian university of traditional art crafts, 141303, Moscow region, Sergiev Posad, Krasnaya Armiya avenue, 123; e-mail: muzey.igrushki@inbox.ru

Interactive classes in the excursion activities of the Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram

Abstract. The article examines the development and testing of interactive tasks for children aged 7–11 during guided tours at the Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram – a unique structural subdivision of the Russian university of traditional art crafts.

The aim of the research is to develop a format for excursion work that takes into account the age-related psychological and pedagogical characteristics of primary school students and contributes to the formation of their interest in cultural heritage, the development of research skills and the broadening of their horizons. The methodological basis of the research relies on the question and answer method, speech games, comparison of exhibits, practical assignments and multimedia demonstrations.

Observation results show that interactive elements effectively hold children's attention, contribute to the development of comparison and research skills and also increase motivation for visiting the museum.

Keywords: excursion activities, museum space, interactive session, guided tour.

In the modern educational landscape, the role of museums as platforms for children's learning and development cannot be overstated. The Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram possesses significant potential to foster schoolchildren's interest in cultural heritage, develop their research skills and broaden their horizons through interaction with unique exhibits.

The aim of the study is to develop and test an interactive component of children's cognitive activity during a tour, taking into account their age-related psychological and pedagogical characteristics.

General overview tours at the Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram take place in three halls. The hall of Russian folk toys displays items made of clay, wood, papier-mâché, fabric and other materials. Also presented are exhibits found during archaeological excavations in Kolomenskoye, the Tver Kremlin and the ancient settlement of Radonezh – typically, these are clay whistles. The exposition features Dymkovo and Filimonovo clay whistle toys, Sergiev Posad toys, Khot'kovo sewn and turned lathe toys, as well as toys decorated with Gorodets painting.

The hall of Russian and foreign toys is a unique treasure trove of world level. It features toys that belonged to the children of the Romanov dynasty: mechanical toys by Western European and Russian craftsmen, dolls, board games and mechanical music boxes with bright narrative scenes. In the museum's exposition, one can see board games and play sets from the classrooms and playrooms of the Alexander Palace in Tsarskoye Selo (Pushkin City, St. Petersburg), which were used as teaching aids for history, geography, mathematics, musical literacy, manual labor and reading.

In the hall of Soviet industrial toys, visitors are introduced to samples created at the Scientific and Experimental Institute of Toys, cooperative (artel') and factory-made toys, as well as modern domestically produced toys.

The toys on display thematically reflect events taking place in the country. For example, themes such as the development of the North, industrialization, collectivization and the formation of the Red Army in the pre-war period found their way into playsets like "Icebreaker Krasin", "Nenets chum", dolls depicting representatives of working professions, animal sets "Farm yard" and "Poultry farm", as well as playsets dedicated to the service and life of soldiers of the Red Army.

The audience of the Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram consists of visitor groups of different ages. Experience working with children aged 7–11 has revealed some patterns. If a tour lasts more than 40 minutes, children get tired, become distracted, stop listening to the guide and lose interest. A decrease in children's engagement is caused by: the narrative nature of information delivery; an insufficient number of objects in the "tour guide's portfolio"⁸⁶; lack of feedback during the tour.

The article analyzes the developed interactive forms of organizing activities for children aged 7–11 during a guided tour, aimed at fostering not only external but also internal motivation, as well as activating their research abilities.

The development of an interactive component for children's cognitive activity in the museum is based on their age-related psychological and pedagogical characteristics. A.V. Bakushinsky asserts that in childhood, the need for one's own creative expression prevails over interest in the outside world, while "there grows an especially heightened attention to the external world" [1, p. 105]. Therefore, it is so important to create conditions for the realization of children's creative manifestations, which ensures an activity-based approach when working with schoolchildren during a lesson. The methodology of the lesson is based on the following principles:

- the principle of activity: the student acquires knowledge and new information not in a ready-made form, but through the process of cognition by means of their own speech, physical and intellectual activity;
- the principle of variability: providing the opportunity to choose actions when completing tasks assigned by the guide;

⁸⁶ "The guide's portfolio" is a set of informational materials that a tour guide uses during an excursion. These can include images, video and audio recordings, replicas of exhibits, documents, diagrams, cards and toys.

- the principle of creativity: the guide focuses on the children's creative potential in developing the excursion, during which they gain experience in creative and research activities.

L.S. Vygotsky asserts that “a child of 7–8 years old is no longer a preschooler, but not yet an adolescent..., which is why they present difficulties in terms of upbringing» [4, p. 15], and at this age there is a disturbance of “mental equilibrium, instability of will and mood” [4, p. 15]. At the same time, “the child’s independence increases and their attitude towards other children changes” [4, p. 18]. B.A. Stolyarov defines the foundations of teaching younger schoolchildren in a museum as not only memorization, but also the comprehension of “acquired information and the independent search for answers to questions posed to them” [7, p. 152].

The work on transforming excursion activities in the museum is based on the concept of external and internal motivation for activity. The concept of motive is the foundation of the Activity Theory developed by A.N. Leontiev and S.L. Rubinstein. Research by P.Y. Gal’perin on attention control in children allowed for the identification of key changes in the guide’s work.

A child’s activity in the museum is conditioned by both external and internal motivation. External motivation can be triggered by a teacher (trusted by the students) announcing a lesson at the museum, the friendliness of a guide who pays attention to everyone, as well as cognitively attractive tasks that allow a child to improve their self-esteem. This process strengthens internal motivation, which is directed towards forming a need to visit museums.

The process of preparing to change the format of the guide’s work included several stages. At each stage, specialists paid attention to choosing the optimal form for conducting the tour and the subsequent implementation of the interactive component of the lesson within the museum’s exhibition space.

The daily work of a tour guide, which involves the repeated delivery of the same material, often leads to them reproducing information mechanically, without emotional involvement. As a result, the interest of excursionists in what is happening decreases, especially among children, who can listen continuously for no more than 15 minutes before fatigue sets in.

A tour itinerary was developed that includes interactive tasks. When creating this itinerary, the age-related characteristics of children aged 7–11 were taken into account, according to the periodization of developmental psychology by D.B. El’konin. The lesson employs technologies for using museum objects as visual aids. The museum-pedagogical form of work is aimed at “facilitating creative activity”, which promotes the “direct perception of exhibits” [5, p. 15].

The group spends 15 minutes in each of the three halls. The total duration of the excursion is 45 minutes, during which the children become acquainted with the hall’s exposition. Their attention and ability to perceive the exhibits at a high level are maintained through the guide’s questions, speech games and solving problem situations. The methodology is based on a system of open-ended questions and the pedagogical principle: “Try to look at the artwork through the eyes of a child; think the way they think” [3, p. 32].

The activities in the folk toy hall are related to the materials from which the items are made. When introducing the topic of archaeological excavations, the guide invites the children to examine *a paper bird, a wooden cube and a clay whistle from the “guide’s portfolio”*, name the material they are made of, and guess how long these objects could have been buried underground. The children examine the artifacts and independently conclude that the clay toy is the most durable (Fig. 1⁸⁷).

Continuing their introduction to clay toys (Fig. 2), the guide invites the children to play with Zhbannikovo clay whistles and uses a question and answer method in the form of a speech game, developing word formation skills. For example, what is the name of a toy if it was made:

- in the city of Kargopol? (*Kargopolskaya*);
- in the village of Abashevo? (*Abashevskaya*);
- in the city of Skopin? (*Skopinskaya*);
- in the town of Gorodets? (*Gorodetskaya*);
- in the village of Zhbannikovo? (*Zhbannikovskaya*).

Fig. 1. Toys made of paper, wood and clay from the “guide’s portfolio”

Fig. 2. Zhbannikovo clay whistles

When studying the Filimonovo and Dymkovo toys, it is proposed to:

- compare the materials from which the toys are sculpted: blue clay, which Filimonovo masters called “sinika” for its bluish tint in its raw state, and red clay, which was used by the master craftsmen of the Dymkovo Sloboda (a suburb) of the city of Vyatka (current name – Kirov) (Figs. 3, 4);
- select cards with images of painting elements from whistle toys.

Fig. 3. Filimonovo clay toy

Fig. 4. Dymkovo clay toy

⁸⁷ Figs. 1-6, 8-14. Photo by the author of the article.

The regional component of the interactive lesson contains assignments aimed at studying Sergiev Posad carved wooden toys. The materials for completing the tasks include a three-sided wooden log blank, “Hussar” and “Lady” dolls, and cards with images of a triangular prism, a cube, a tetrahedron and a pyramid. The guide invites the children to examine the Sergiev Posad carved toy blank (Fig. 5) and asks:

- Examine and tell me, how many faces does this log blank have?⁸⁸ The log blank resembles one of the geometric figures; think about it and name it (*triangular prism*). Then, the children compare the blank with the “Hussar” and “Lady” dolls. It is known that the Sergiev Posad soldier was the most coveted toy for boys in the 19th and early 20th centuries [2, p. 24].

The guide’s story about the Bogorodskoye toy is accompanied by its demonstration. “Dancers” on strings, “Blacksmiths” on slats and balance toys, including “Chickens pecking”, simultaneously become objects of play and investigation (Fig. 6). Speech assignments alternate with practical ones, which ensures a variety of activities for the children. While examining a collection of matryoshka dolls, the children name female names that could have been given to the wooden doll with multiple nested figurines.

Fig. 5. Wooden blanks for Sergiev Posad carved dolls

Fig. 6. Demonstration of play with Bogorodskoye toys featuring various movement mechanisms: dancers, sliders and balance toys

An introduction to the toys of the children from the Romanov dynasty in the hall of Russian and foreign toys is preceded by a guide’s story about how children in the royal family were raised differently: as gifts, the heir to the throne received dolls of soldiers and sailors, sets of toy soldiers (figurines), miniature models of weapons and a children’s furniture set depicting the coats of arms of the Russian Empire and the House of Romanovs [6, p. 47].

⁸⁸ A “churochka” is a wooden blank for a Sergiev Posad doll. It consists of a tyul’ka (a short section of a log) that has been split into four, five, or seven parts. A tyul’ka is a part of a log cut into short segments. In the Sergiev Posad carved wooden dolls of the second half of the 19th century, the base of the doll took on the shape of this wooden “churochka” blank, with the length of such a blank reaching up to 40 cm.

The guide invites the children to examine a photograph from the “guide’s portfolio” showing Prince Alexey in front of a guardhouse (Fig. 7⁸⁹) and to find the object depicted in it within the museum’s exposition (Fig. 8). If necessary, they can ask leading questions: what color is this object, does it have any patterns or decorations on it and what is it used for?

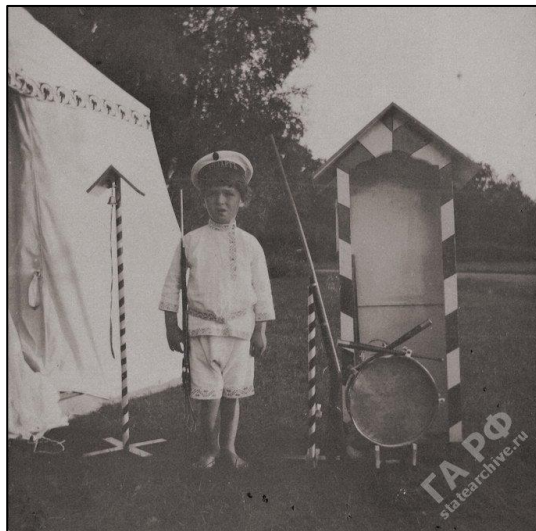

Fig. 7. Prince Alexey in front of a guardhouse

Fig. 8. Guardhouse with a military figure. Russia. Early 20th century

Comparison of the object in the photograph and the one in the museum’s exposition

The guide uses the method of comparison when introducing visitors to the cast-iron model of a steam locomotive tender – a toy of Prince Alexey – and invites the children to name the cutting-edge technologies of the modern world. Then, he shows them a toy from the beginning of the 20th century, defining it as a novelty and an embodiment of the technical progress of that time.

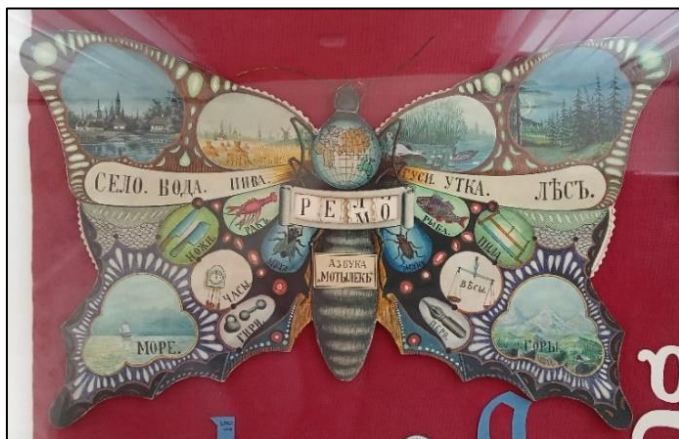

Fig. 9. Moth Alphabet Book

While examining the board games from the Alexander Palace, the guide invites the excursion participants to name the games they know. One of the board games belonging to the children of Nikolay II was intended for teaching literacy.

The Moth Alphabet Book is a collection of paper sheets shaped like wings with drawings and four-letter words (Fig. 9). The guide invites the participants to form words

using letter cards from the “guide’s portfolio”.

On name days and holidays, the Grand Duchesses Olga, Tatiana, Maria and Anastasia received dolls as gifts. These dolls had German porcelain heads and

⁸⁹ Fig. 7. A collection of photographs 1907-1908. // State Archive of the Russian Federation. – URL: <https://statearchive.ru/assets/galleries/435/ron-286.jpg> (date of access: 12.05.2026).

hairstyles made of natural hair, dressed in gowns of satin, silk, poplin and velvet, with numerous accessories – hats, gloves, shoes and umbrellas. The children were rarely allowed to play with these dolls and only under adult supervision. The guide invites visitors to examine the dolls' faces, details of their clothing and accessories, and then compare them with modern toys.

While examining a porcelain doll's tea service made at the Imperial Porcelain Factory, children discuss etiquette rules, including table manners and behavior in public places.

The arrangement of the exhibits gives visitors the opportunity to compare the toys displayed in the display case with their images in paintings. The guide invites them to find the similarities and differences between rocking horses made in the 18th–19th centuries (Fig. 10).

A multimedia demonstration of French musical automata gives participants an understanding that the exhibited toys were an integral part of children's play in the past.

In the hall of Soviet industrial toys, where children are immersed in the atmosphere of the past, the film “The adventures of a Bolvashka (Peg doll). Part 1” is shown. In this film, young viewers witness their peers visiting the museum and asking questions, which helps them better understand the history and culture of that time. The role of the guide in the film is played by the museum's founder, Nikolay Dmitrievich Bartram. The children ask him: “Where do toys come from?” In response, they learn that toys are made in workshops. After watching the film, the guide applies the method of solving problem situations and asks the participants: “How do toys end up in the museum?” After listening to the children's answers, the guide begins to tell them about who “donors” are. He shares the story of a plush dog that used to be a family heirloom but now adorns the museum's exposition.

The guide uses the comparison method when introducing a toy with movement and a sound mechanism – a rocking horse manufactured at the Zagorsk Toy Factory No. 1. If you pull the yellow ring, you hear the cheerful neighing of a horse.

The guide shows the excursion participants how the sound mechanism of a modern gaming device works and also invites them to remember toys with sound presented in the Folk Toy Hall: clay whistles (Fig. 11), rattles (Fig. 12) and ‘sharkunki’ (a type of rattle).

Rocking horse. Russia. 1750s. Portrait of Prince A.I. Baryatinsky as a child with his rocking horse. 1817

Fig. 11. T.N. Zotkin. Whistle “Rider on a horse”. 1982. Penza region, Abashevo village;
L. Kalitin. Whistle “Rider on a two-headed horse”. 1988. Velsk city, Arkhangelsk region;
S.S. Klykov. Whistle “The Rider”. 1988. Velsk city, Arkhangelsk region

Fig. 12. Rattle. First half of the 20th century. Central region

Fig. 13. V.P. Khalyuta. Olympic Mishka. Based on a model by V.A. Chizhikov. 1980. All-Union Scientific Research Institute of Toys, Zagorsk city

An adult invites the children to get acquainted with toys that illustrate significant events in the country’s history. At the “Space” display case, the children answer the guide’s questions: When did the first human space flight take place? What was the name of the first cosmonaut?

The space theme in the exposition is represented by a wooden construction set “Spaceport” by artist E.I. L’vova, as well as lunar rovers and satellites. The guide tells the children the story of how the image of the first cosmonaut appeared in toys. A few years before the first human spaceflight, inspired by the launch of the first artificial Earth satellite, artist E.F. Fadeeva created the toy “Dunno the Astronaut”. The model for the spacesuit was a diving suit. The children examine the toys in the display case and discuss the similarity between Dunno’s outfit and a real astronaut’s spacesuit.

The guide tells the children about an event that took place in Moscow in 1980 – the XXII Summer Olympic Games. Following the tradition of the Olympics, a mascot was chosen: the most popular image in the country. The guide invites the children to look at cards depicting a matryoshka doll, the humpbacked pony, Petrushka and a bear cub, and to name the contenders for the title of the mascot for the 1980 Moscow Olympics. The children choose the card with the image of the bear cub. The guide explains that the artist and toy creator Vera Petrovna Khalyuta made the Olympic bear cub doll based on a drawn model (Fig. 13).

Unique toy models of specialized vehicles, which were manufactured in 1980 at the Kiev electromechanical plant named after M.F. Vatutin (Fig. 14), serve as a reminder of how technology helps people in their daily lives. The guide asks the

children to name these machines and explain what features helped them determine their purpose. The children examine the toy cars, name them and then explain which distinctive signs helped them complete the task.

Fig. 14. Toy vehicles “Special equipment”. Kiev electromechanical plant named after M.F. Vatutin. 1980. Metal, painted finish

The tour concludes with an interactive game involving toys representing fairy-tale characters and cartoon heroes. As part of the game “Name a fairy-tale character and a cartoon hero”, children and their accompanying adults study the exhibits and recall beloved characters.

The session culminates in an exchange of impressions among the excursion participants:

- Which toys do you remember?
- What surprised you in the museum?
- With what words would you recommend our museum to your friends?
- Why is it important to visit museums?

Filling the tour with interactive components allows for solving important pedagogical tasks: forming the skill of comparing exhibit items; developing visual literacy; reducing fatigue by switching attention to various objects; expanding students’ horizons within the museum space; and creating prerequisites for the development of research activities.

The presented elements of excursion activities can be used by primary school teachers to conduct educational lessons at the Art and Pedagogical toy museum named after N.D. Bartram.

References

1. Bakushinskij A. V. Xudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie Opy't issledovaniya na materiale prostranstvenny'x iskusstv / A. V. Bakushinskij. – [Moskva] : Novaya Moskva, 1925. – 240 s., XXII l. tabl., il. – Tekst : neposredstvenny'j.
2. Benua A. Zhizn' xudozhnika. Vospominaniya. V 2 tomax. Tom 1 / A. Benua. – N'yu-Jork : Izdatel'stvo im. Chexova, 1955. – 409, [4] s. – URL: https://thelib.ru/books/benua_aleksandr/zhizn_hudozhnika_vospominaniya_tom_1-read-24.html?ysclid=mowvpucyr635066284 (data obrashheniya 08.05.2026) – Tekst : e'lektronny'j.

3. Vanyushkina L. M. Teoriya i praktika vneauditornogo obrazovaniya : special`nost` 13.00.01 «Obshhaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya»: avtoreferat dissertacii na soiskanie doktora pedagogicheskix nauk / Vanyushkina Lyubov` Maksimovna, Sankt-Peterburg, 2003. – 47 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Vy`gotskij L. S. Psixologiya razvitiya rebyonka. – Moskva : Smy`sl, E`ksmo, 2005. – 512 s. – ISBN 5-699-13731-9. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Muzej – universal`noe kul`turno-obrazovatel`noe prostranstvo: teoriya i praktika : monografiya / [Ageeva Ol`ga Genievna i dr. ; obshhaya nauchnaya redakciya L. M. Vanyushkina] ; [Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv (institut), Xudozhestvenno-pedagogicheskij muzej igrushki]. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2015. – 118 s. – ISBN 978-5-906697-19-6 – Tekst : neposredstvenny`j.
6. Na detskoj polovine : Detstvo v czarskom dome, OTMA i Aleksej : [katalog vy`stavki] / Gosudarstvenny`j istoricheskij muzej, Gosudarstvenny`j nauchno-issledovatel`skij institut restavracii ; [E. F. Vasyutinskaya i dr.]. – [Moskva] : Pinakoteka, 2000. – 143 s. : il., czv il., portr., faks. – Tekst : neposredstvenny`j.
7. Stolyarov B. A. Muzejnaya pedagogika. Istoriya, teoriya, praktika : uchebnoe posobie dlya studentov pedagogicheskix i gumanitarny`x vuzov / B. A. Stolyarov. – Moskva : Vy`sshaya shkola, 2004–216s. – ISBN 5-06-005235-4. – Tekst : neposredstvenny`j.

УДК 002.2:745

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

**Обзор научных изданий Российского университета традиционных
художественных промыслов**

**Review of scholarly publications by the Russian university
of traditional art crafts**

Аннотация. В статье представлен обзор содержания и структуры монографий преподавателей Российского университета традиционных художественных промыслов, опубликованных в 2025 г.: «Регионально-исторические особенности декоративной росписи “московское письмо” как основа содержания обучения мастерству в высшем образовании», «Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи», «Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии, истории и педагогики».

Ключевые слова: Российский университет традиционных художественных промыслов, нижнетагильская декоративная роспись, педагогическая модель, московское письмо, декоративная роспись, профессиональное образование, традиционные художественные промыслы, народное искусство, русское искусство, культурный код.

Abstract. The article provides an overview of the content and structure of monographs by professors from the Russian university of traditional art crafts, published in 2025: «Regional and historical features of decorative painting “Moscow letter” as the basis for the content of training in craftsmanship in higher education», «Higher education: historical prerequisites and current state of teaching Nizhny Tagil decorative painting»; «Traditional art crafts: an experience of comprehension from the perspectives of philosophy, history and pedagogy».

Keywords: Russian university of traditional art crafts, Nizhny Tagil decorative painting, pedagogical model, Moscow letter, decorative painting, professional education, traditional art crafts, folk art, Russian art, cultural code.

Объектом исследования в представленных в обзоре трех монографиях являются традиционные художественные промыслы. Монография доктора

философских наук С.В. Лебедева «Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии, истории и педагогики» является переработанным изданием книги «Философия народного искусства», опубликованной в 2019 г. Два издания подготовлены преподавателями профильных дисциплин А.А. Солоповой – «Регионально-исторические особенности декоративной росписи “московское письмо” как основа содержания обучения мастерству в высшем образовании» и М.С. Калмыковой – «Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи». На основе проведенных исследований авторы актуализировали содержание учебных программ и методику обучения, разработав учебные пособия для профильных дисциплин, создав основу для повышения качества обучения в Российском университете традиционных художественных промыслов и определив вектор развития профильной подготовки по различным видам декоративной росписи. Представленные издания адресованы научно-педагогическим работникам, аспирантам и художникам традиционных художественных промыслов.

Рис. 1. Монография
А.А. Солоповой «Регионально-
исторические особенности
декоративной росписи “московское
письмо”»

А.А. Солопова в монографии «Регионально-исторические особенности декоративной росписи “московское письмо” как основа содержания обучения мастерству в высшем образовании» [3] (рис. 1⁹⁰) рассматривает содержание обучения декоративной росписи «московское письмо» в системе высшего образования и анализирует сущность этого вида искусства. Автор отмечает, что содержание обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо» не было ранее предметом комплексных научных исследований.

Издание состоит из введения, четырех глав и заключения.

В первой части издания описывается история и развитие декоративной росписи «московское письмо», а также система профессионального образования по соответствующему профилю. На основе анализа исторических и архивных документов автор делает вывод о недостаточном научном обосновании содержания

⁹⁰ Рис. 1. Солопова А. А. Регионально-исторические особенности декоративной росписи «московское письмо»: как основа содержания обучения мастерству в высшем образовании : монография. В 2-х частях. Ч. 1 / А. А. Солопова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 76 с. : ил. – Текст : непосредственный.

обучения по этому виду декоративной росписи и фрагментарности учебно-методического комплекса.

Во второй части автор сформулировал определение содержания обучения мастерству декоративной росписи «московское письмо», используя четырехуровневую модель содержания образования И.Ю. Лернера и М.Н. Скаткина, подчеркнув необходимость глубокого погружения обучающихся в эстетические и технико-технологические аспекты искусства для формирования профессиональных навыков. Для реализации содержания обучения декоративной росписи «московское письмо» на уровне высшего образования, по мнению автора, должны быть реализованы следующие условия – создание необходимой материально-технической базы и обеспечение учебно-методическими изданиями.

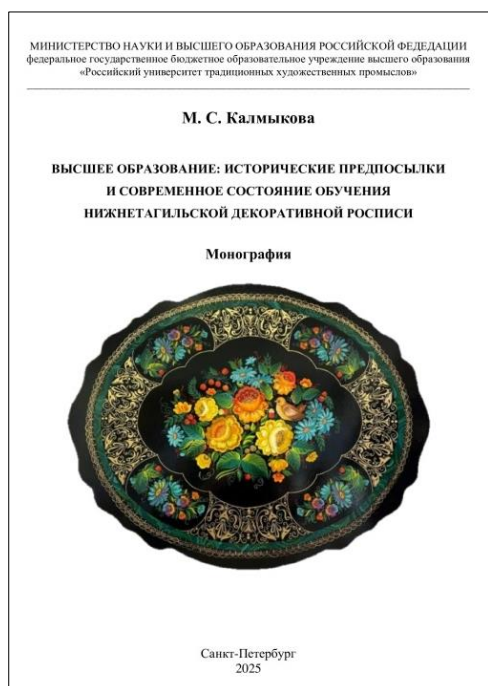

Рис. 2. Монография М.С. Калмыковой «Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи»

В заключении исследования автор отмечает, что важными факторами теоретического и практического обучения декоративной росписи является изучение регионально-исторических особенностей, определяющих сущность этого вида традиционного художественного промысла, а также участие обучающихся в профессиональных художественных конкурсах на этапе обучения.

М.С. Калмыкова анализирует историю и современное состояние профессионального образования в области нижнетагильской декоративной росписи, подчеркивая важность сохранения и изучения её исторического развития.

Монография «Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи» [1] (рис. 2⁹¹) состоит из введения, четырех глав и заключения.

На основании анализа содержания профильных дисциплин и практических методов обучения художников нижнетагильской декоративной росписи автор делает вывод об отсутствии взаимосвязи между профильными дисциплинами, а также о несоответствии учебно-методического сопровождения образовательного процесса по данному направлению подготовки.

⁹¹ Рис. 2. Калмыкова М. С. Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи: монография. В 2-х частях. Ч. 1 / М. С. Калмыкова ; научный редактор Н. Г. Кузнецов ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 76 с. : ил. – Текст : непосредственный.

В исследовании автор на основании анализа определений понятий «мастерство», «проектирование», «технология», «материаловедение», представленных различными учеными, трактует их применительно к нижнетагильской декоративной росписи и на основе межпредметного подхода разрабатывает педагогическую модель взаимосвязи содержания профильных дисциплин: «Мастерство нижнетагильской декоративной росписи», «Проектирование изделий с нижнетагильской декоративной росписью», «Технология и материаловедение нижнетагильской декоративной росписи», подчёркивая, что мастерство подразумевает не только владение исполнительскими техниками, но и способность к творческой интерпретации в процессе создания художественных произведений.

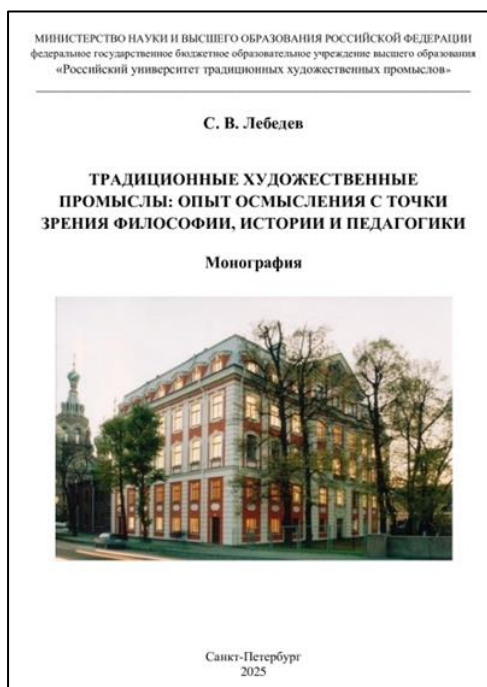

Рис. 3. Монография С.В. Лебедева «Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии, истории и педагогики»

В монографии «Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии, истории и педагогики» [2] (рис. 3⁹²) объектом исследования С.В. Лебедева являются эти виды искусства во всём их многообразии – от истоков до современного состояния.

В предисловии к изданию автор отмечает: «Раз существует феномен русских традиционных художественных промыслов, то должно проводиться научное изучение и философское осмысление этого феномена», тем самым подчёркивая актуальность исследования.

Первая часть монографии состоит из пяти глав: «Возможно ли философское осмысление традиционных художественных промыслов?», «Основные понятия философии народного искусства», «Западноевропейская философия о народном искусстве», «Русские славянофилы об особенностях русской цивилизации», «Факторы развития русских традиционных художественных промыслов», в которых автор рассматривает и обосновывает основные положения философии, истории и педагогики сквозь призму традиционных художественных промыслов, отмечая, что первыми в их изучении и осмыслении с философской точки зрения были славянофилы. Автор также подчёркивает, что традиционные художественные промыслы во многом определяют этническую идентичность народа.

⁹² Рис. 3. Лебедев С. В. Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии и педагогики : монография. В 2 частях. Ч. 1 / С. В. Лебедев ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТП, 2025. – 96 с. – Текст : непосредственный.

Во второй части монографии автор дает характеристику проблемам образования в сфере профессиональной подготовки будущих художников и на основе проведенного исследования в заключении делает вывод о том, что изучение и сохранение уникального художественного опыта в создании произведений возможны только на уровне высшего образования. Автор также отмечает, что сохранение и развитие традиционных художественных промыслов являются важной задачей, требующей комплексного подхода.

Традиционные художественные промыслы – фундамент культурного кода России, который обеспечивает преемственность в передаче художественного опыта и сохранение этого уникального искусства в условиях глобального мира.

Литература

1. Калмыкова М. С. Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи: монография. В 2-х частях. Ч. 1 / М. С. Калмыкова ; научный редактор Н. Г. Кузнецов ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 76 с. : ил. – Текст : непосредственный.

2. Калмыкова М. С. Высшее образование: исторические предпосылки и современное состояние обучения нижнетагильской декоративной росписи: монография. В 2-х частях. Ч. 2 / М. С. Калмыкова ; научный редактор Н. Г. Кузнецов ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 84 с. : ил. – Текст : непосредственный.

3. Лебедев С. В. Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии и педагогики : монография. В 2 частях. Ч. 1 / С. В. Лебедев ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 96 с. – Текст : непосредственный.

4. Лебедев С. В. Традиционные художественные промыслы: опыт осмысления с точки зрения философии и педагогики : монография. В 2 частях. Ч. 2 / С. В. Лебедев ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 72 с. – Текст : непосредственный.

5. Солопова А. А. Регионально-исторические особенности декоративной росписи «московское письмо»: как основа содержания обучения мастерству в высшем образовании : монография. В 2-х частях. Ч. 1 / А. А. Солопова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных художественных промыслов. – Санкт-Петербург : РУТХП, 2025. – 76 с. : ил. – Текст : непосредственный.

6. Солопова А. А. Регионально-исторические особенности декоративной росписи «московское письмо»: как основа содержания обучения мастерству в высшем образовании. В 2-х частях. Ч. 2 / А. А. Солопова ; технический редактор Ю. Е. Лапина ; Российский университет традиционных

References

1. Kalmy`kova M. S. Vy`sshee obrazovanie: istoricheskie predposy`lki i sovremennoe sostoyanie obucheniya nizhnetagil`skoj dekorativnoj respisi: monografiya. V 2-x chastyax. Ch. 1 / M. S. Kalmy`kova ; nauchny`j redaktor N. G. Kuzneczov ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 76 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

2. Kalmy`kova M. S. Vy`sshee obrazovanie: istoricheskie predposy`lki i sovremennoe sostoyanie obucheniya nizhnetagil`skoj dekorativnoj respisi: monografiya. V 2-x chastyax. Ch. 2 / M. S. Kalmy`kova ; nauchny`j redaktor N. G. Kuzneczov ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 84 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

3. Lebedev S. V. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly`: opy`t osmy`sleniya s tochki zreniya filosofii i pedagogiki : monografiya. V 2 chastyax. Ch. 1 / S. V. Lebedev ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

4. Lebedev S. V. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly`: opy`t osmy`sleniya s tochki zreniya filosofii i pedagogiki : monografiya. V 2 chastyax. Ch. 2 / S. V. Lebedev ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 72 s. – Tekst : neposredstvenny`j.

5. Solopova A. A. Regional`no-istoricheskie osobennosti dekorativnoj respisi «moskovskoe pis`mo»: kak osnova soderzhaniya obucheniya masterstvu v vy`sshem obrazovanii : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. 1 / A. A. Solopova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 76 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Solopova A. A. Regional`no-istoricheskie osobennosti dekorativnoj respisi «moskovskoe pis`mo»: kak osnova soderzhaniya obucheniya masterstvu v vy`sshem obrazovanii. V 2-x chastyax. Ch. 2 / A. A. Solopova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 80 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

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

Review of scholarly publications by the Russian university of traditional art crafts

Abstract. The article provides an overview of the content and structure of monographs by professors from the Russian university of traditional art crafts, published in 2025: “Regional and historical features of decorative painting “Moscow letter” as the basis for the content of training in craftsmanship in higher education”, “Higher education: historical prerequisites and current state of teaching Nizhny Tagil decorative painting”; “Traditional art crafts: an experience of comprehension from the perspectives of philosophy, history and pedagogy”.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, Nizhny Tagil decorative painting, pedagogical model, Moscow letter, decorative painting, professional education, traditional art crafts, folk art, Russian art, cultural code.

The object of research in the three monographs reviewed is traditional art crafts. The monograph by doctor of philosophical sciences S.V. Lebedev, “Traditional art crafts: an experience of comprehension from the perspectives of philosophy, history and pedagogy”, is a revised edition of the book “Philosophy of folk art” published in 2019. Two other editions were prepared by teachers of specialized disciplines: A.A. Solopova: “Regional and historical features of decorative painting ‘Moscow letter’” as a basis for teaching mastery in higher education” and M.S. Kalmykova: “Higher education: historical background and current state of teaching Nizhny Tagil decorative painting”. Based on their research, the authors have updated the content of educational programs and teaching methodologies, developing textbooks for specialized disciplines. This work has created a foundation for improving the quality of education at the Russian university of traditional art crafts and defined the vector for specialized training in various types of decorative painting. The presented publications are addressed to scientific and pedagogical staff, postgraduate students and artists of traditional art crafts.

In the monograph “Regional and historical features of decorative painting ‘Moscow letter’” as a basis for teaching mastery in higher education” [3] (Fig. 1⁹³), A.A. Solopova examines the content of teaching decorative painting “Moscow letter” within the system of higher education and analyzes the essence of this art form. The author notes that the content of teaching mastery in decorative painting

⁹³ Fig. 1. Solopova A.A. Regional and historical features of decorative painting ‘Moscow letter’ : monograph. In two parts. P. 1 / A. A. Solopova ; Desktop publisher Yu. E. Lapina ; Russian university of traditional art crafts. – St. Petersburg : RUTAC, 2025. – 76 p. : ill. – Text : immediate.

“Moscow letter” has not previously been the subject of comprehensive scientific research.

Fig. 1. Monograph by A.A. Solopova
“Regional and historical features of
decorative painting ‘Moscow letter’”

The publication consists of an introduction, four chapters and a conclusion.

The first part of the publication describes the history and development of the decorative painting style known as “Moscow letter”, as well as the system of professional education in this field. Based on an analysis of historical and archival documents, the author concludes that there is insufficient scientific justification for the content of training in this type of decorative painting and that the educational and methodological complex is fragmented.

In the second part, the author formulated a definition of the content for teaching the craft of decorative painting “Moscow letter”, utilizing the four-level model of educational content developed by I.Yu. Lerner and M.N. Skatkin. The author emphasized the necessity for students to deeply immerse themselves in the aesthetic, technical and technological aspects of this art

form in order to develop professional skills. According to the author, for the implementation of the educational content related to “Moscow letter” decorative painting at the higher education level, the following conditions must be met: creation of the necessary material and technical base; Provision with educational and methodological publications.

In the conclusion of the study, the author notes that important factors for both theoretical and practical training in decorative painting include: the study of regional and historical features that define the essence of this type of traditional art craft as well as the participation of students in professional art competitions during their period of study.

M.S. Kalmykova analyzes the history and current state of professional education in the field of Nizhny Tagil decorative painting, emphasizing the importance of preserving and studying its historical development.

Her monograph titled “Higher education: historical background and current state of teaching Nizhny Tagil decorative painting” [1] (Fig. 2⁹⁴), consists of an introduction, four chapters and a conclusion.

Based on an analysis of the content of specialized disciplines and the practical teaching methods for artists of Nizhny Tagil decorative painting, the author

⁹⁴ Fig. 2. Kalmykova M. S. Higher education: historical background and current state of teaching Nizhny Tagil decorative painting : monograph. In two parts. P. 1 / M.S. Kalmykova ; scientific editor N. G. Kuznetsov ; Desktop publisher Yu. E. Lapina ; Russian university of traditional art crafts. – St. Petersburg : RUTAC, 2025. – 76 p. : ill. – Text : immediate.

concludes that there is a lack of interconnection between the specialized disciplines, as well as a mismatch between the educational and methodological support and the training process in this field.

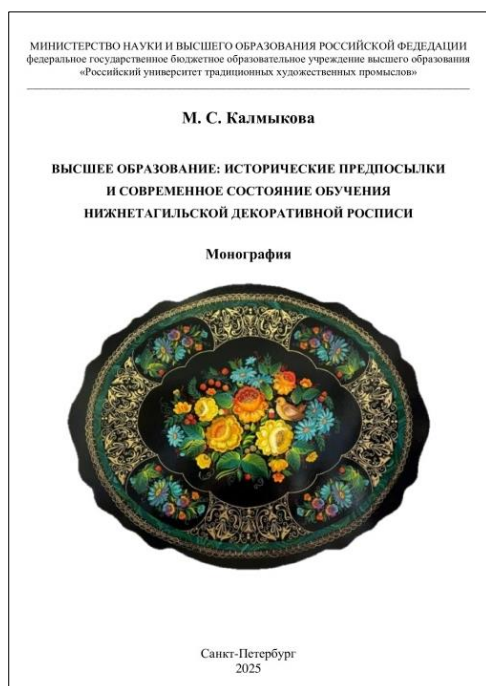

Fig. 2. Monograph by M.S. Kalmykova “Higher education: historical background and current state of teaching Nizhny Tagil decorative painting”

comprehension from the perspectives of philosophy, history and pedagogy” [2] (Fig. 3⁹⁵), the object of S.V. Lebedev’s research is these art forms in all their diversity, from their origins to their contemporary state.

In the preface to the publication, the author notes: “If the phenomenon of Russian traditional art crafts exists, then it must be scientifically studied and philosophically comprehended”, thereby emphasizing the relevance of the research.

The first part of the monograph consists of five chapters: “Is philosophical comprehension of traditional art crafts possible?”, “Key concepts of the philosophy of folk art”, “Western European philosophy on folk art”, “Russian Slavophiles on

In her research, the author, based on an analysis of the definitions of the concepts “mastery”, “design”, “technology” and “materials science” as presented by various scholars, interprets them in the context of Nizhny Tagil decorative painting. Utilizing an interdisciplinary approach, she develops a pedagogical model for the interconnection of the content of specialized disciplines: “Mastery of Nizhny Tagil decorative painting”, “Design of products with Nizhny Tagil decorative painting”, “Technology and materials science of Nizhny Tagil decorative painting”. The author emphasizes that mastery implies not only proficiency in performing techniques but also the ability for creative interpretation in the process of creating artistic works.

In the monograph “Traditional art crafts: an experience of

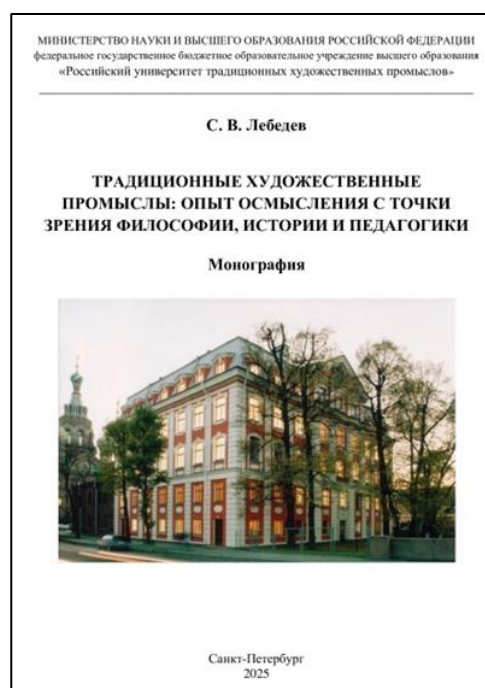

Fig. 3. Monograph by S.V. Lebedev “Traditional art crafts: an experience of comprehension from the perspectives of philosophy, history and pedagogy”

⁹⁵ Fig. 3. Lebedev S.V. Traditional art crafts: an experience of comprehension from the perspectives of philosophy, history and pedagogy : monograph. In two parts. P. 1 / S. V. Lebedev ; Desktop publisher Yu. E. Lapina ; Russian university of traditional art crafts. – St. Petersburg : RUTAC, 2025. – 96 p. : ill. – Text : immediate.

the peculiarities of Russian civilization”, “Factors in the development of Russian traditional art crafts”. In these chapters, the author examines and substantiates the main tenets of philosophy, history and pedagogy through the lens of traditional art crafts. He notes that the Slavophiles were the first to study and comprehend them from a philosophical point of view. The author also emphasizes that traditional art crafts largely determine the ethnic identity of a people.

In the second part of the monograph, the author characterizes the problems of education in the field of professional training for future artists. Based on the conducted research, the author concludes in the final section that the study and preservation of the unique artistic experience in creating works are only possible at the level of higher education. The author also notes that the preservation and development of traditional art crafts are important tasks that require a comprehensive approach.

Traditional art crafts are the foundation of Russia’s cultural code, which ensures the continuity in transmitting artistic experience and the preservation of this unique art form in a globalized world.

References

1. Kalmy`kova M. S. Vy`sshee obrazovanie: istoricheskie predposy`lki i sovremennoe sostoyanie obucheniya nizhneta`gil`skoj dekorativnoj rospisi: monografiya. V 2-x chastyax. Ch. 1 / M. S. Kalmy`kova ; nauchny`j redaktor N. G. Kuzneczov ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 76 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Kalmy`kova M. S. Vy`sshee obrazovanie: istoricheskie predposy`lki i sovremennoe sostoyanie obucheniya nizhneta`gil`skoj dekorativnoj rospisi: monografiya. V 2-x chastyax. Ch. 2 / M. S. Kalmy`kova ; nauchny`j redaktor N. G. Kuzneczov ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 84 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Lebedev S. V. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly`: opy`t osmy`sleniya s tochki zreniya filosofii i pedagogiki : monografiya. V 2 chastyax. Ch. 1 / S. V. Lebedev ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 96 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Lebedev S. V. Tradicionny`e xudozhestvenny`e promy`sly`: opy`t osmy`sleniya s tochki zreniya filosofii i pedagogiki : monografiya. V 2 chastyax. Ch. 2 / S. V. Lebedev ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 72 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Solopova A. A. Regional`no-istoricheskie osobennosti dekorativnoj rospisi «moskovskoe pis`mo»: kak osnova soderzhaniya obucheniya masterstvu v vy`sshem obrazovanii : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. 1 / A. A. Solopova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x

promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 76 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.

6. Solopova A. A. Regional`no-istoricheskie osobennosti dekorativnoj rospisi «moskovskoe pis`mo»: kak osnova soderzhaniya obucheniya masterstvu v vy`sstem obrazovanii. V 2-x chastyax. Ch. 2 / A. A. Solopova ; texnicheskij redaktor Yu. E. Lapina ; Rossijskij universitet tradicionny`x xudozhestvenny`x promy`slov. – Sankt-Peterburg : RUTXP, 2025. – 80 s. : il. – Tekst : neposredstvenny`j.