

Куракина И.И.

Высшая школа народных искусств (институт), г. Санкт-Петербург
E-mail: ladybug90@yandex.ru

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Традиционное прикладное искусство (народное искусство) – особый тип художественного творчества, связанный с созидательной силой коллективного начала, заключенной в культурно-исторической памяти и преемственности традиций. Именно поэтому создание произведений традиционного прикладного искусства требует от автора и глубоких технико-технологических знаний, и осмысления традиций, осознания себя преемником и транслятором национальной исторической памяти. Для этого художнику необходимо владеть умениями и навыками в области практической, проектной, научно-исследовательской деятельности. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости развития системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, способной обеспечить преемственность мастерства, сохранение традиций, возрождение народных промыслов.

В статье выявлены пять основных этапов становления и развития профессионального образования в народном искусстве и представлен их историко-генетический анализ. Выделены положительные черты каждого периода, достижения отечественной профессиональной педагогики, которые могут быть использованы в современном образовательном процессе в области традиционного прикладного искусства. Особенно важным представляется пятый период развития системы профессионального образования, связанный с созданием первого в России учебного заведения высшего образования, готовящего художников по конкретным направлениям традиционного прикладного искусства.

Анализ отечественной системы профессионального обучения в области традиционного прикладного искусства показал, что содержание подготовки будущих художников изменялось от исключительно практической, ремесленной направленности к осознанию необходимости введения теоретических дисциплин для подготовки всесторонне развитого специалиста, способного решать нестандартные практические задачи.

Ключевые слова: традиционное прикладное искусство, традиции, народное искусство, профессиональное образование, бакалавры.

Создание произведений традиционного прикладного искусства (ТПИ) требует от автора не только глубоких технико-технологических знаний, но и осмысления художественных традиций, осознания себя как преемника и транслятора исторической памяти народа. Художнику необходимо владеть умениями и навыками в области исполнительского мастерства и конструирования, моделирования и проектирования, композиции, технологии и материаловедения с тем, чтобы осуществлять длительный процесс материализации авторской идеи. В связи с этим, как неоднократно отмечала В.Ф. Максимович, остро встает вопрос о необходимости развития системы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства, способной обеспечить преемственность мастерства, сохранение традиций, возрождение народных художественных промыслов [9], [10].

Для этого важно проанализировать генезис формирования системы обучения народному искусству, выявить специфику образовательного процесса, создать условия для сохранения

достижений исторически сформировавшегося опыта преподавания профессиональных дисциплин.

В статье по преобладающему типу обучения выделены пять условных периодов в истории профессионального обучения в ТПИ.

IX–XV вв. – *семейное обучение* – передача секретов ремесла и профессионального опыта в семье.

XV – нач. XVIII вв. – *ученичество у мастера* – обучение в школах и мастерских, первой из которых стала школа при Оружейной палате Московского Кремля.

Нач. XVIII – нач. XX вв. – *обучение в специализированных школах* – обучение осуществляется в специализированных школах (Школа Оружейной палаты; Иконописная школа Владимирского братства св. Александра Невского; Школа народного искусства и др.) по учебным планам и программам и сохраняется до 1917 г., когда в связи со сменой государственного строя изменилась и система профессионального образования в области ТПИ.

1917–1990-е гг. – *начальное и среднее профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве* – создание организованной системы начального и среднего профессионального образования в области ТПИ (профтехшколы, училища, средние специальные учебные заведения). Разработка программ по конкретным специализациям, взаимодействие с предприятиями народных художественных промыслов. В рамках этого периода можно выделить этапы: *1917–1930-е гг.* – создание системы профессионального обучения в народных промыслах (организация артелей и профтехшкол при них); *1930–1980-е гг.* – развитие начального и среднего профессионального образования (профтехшколы, училища, техникумы); *1980–1990-е гг.* – реформирование системы среднего профессионального образования в народных промыслах (училища, техникумы).

2000–2020-е гг. – *высшее образование в ТПИ* – создание системы высшего и развитие непрерывного профессионального образования в ТПИ (единственный в России институт – Высшая школа народных искусств).

Первый исторически сложившийся тип – *семейное обучение* – органично связан с жизненным укладом: с детских лет ребенок наблюдал работу взрослых, постепенно приобщался к ней, выполняя сначала простые, а потом все более сложные операции. Основная идея семейного обучения сформулирована художником богородской резьбы А.Н. Устратовой: «Нас никто не привлекал, мы сами привлекались. Так и выучивались самоучкой. О другом ремесле и не думали. Весь уклад жизни настраивал на резьбу» [6, с. 41]. Преемственность в семейном обучении позволяла формироваться династиям профессиональных художников, составивших славу народного искусства – Гурьевых и Шубиных в холмогорской резьбе по кости, Худояровых в нижнетагильском промысле и т. д.

Значение семейного обучения состояло в создании системы, позволяющей непроизвольно усваивать специфику ремесла, бережном сохранении традиций, остававшихся практически неизменными на протяжении долгого времени. Однако необходимо отметить его ограниченность, поскольку возможность постижения мастерства определялась принадлежностью к семье мастеров, что существенно снижало

вероятность занятия этим ремеслом людей посторонних, служило причиной консервации традиции, лишая ее развития.

В начале XV в. тип семейного обучения сменяется *ученичеством*, которое, по свидетельству археолога Б.А. Рыбакова, рассматривалось уже как обычное явление [16, с. 704]. Его возникновение обусловлено усилением специализации: ремесло становится основной самостоятельной деятельностью определенных групп населения. Исчезает «замкнутость» обучения ремеслу: заплатив определенную сумму, обучаться мог любой желающий.

Ученичество давало возможность перенимать мастерство, творческую манеру у признанных специалистов. Работая под руководством мастера, ученик формировал собственный круг заказчиков, поскольку имя мастера являлось рекомендацией. Но данный тип имел и существенные ограничения: освоение специальности сочеталось с выполнением подсобных работ по хозяйству.

В современной подготовке художника ТПИ представляется целесообразным сохранить главную черту ученичества – возможность приобретения опыта у мастеров промысла в процессе совместной работы.

Как и семейное обучение, ученичество существовало вплоть до XX в. С конца XVII в. в сложившейся системе наметился новый третий этап – освоение конкретных видов ТПИ *в специализированных школах*. Первой стала школа при Оружейной палате Московского Кремля, в которой обучали специальным дисциплинам, а также грамоте, арифметике, иностранным языкам, рисованию.

Подготовка художников прикладного искусства в XVIII–XIX вв. осуществлялась в Ресовальной палате Академии наук, Петербургской Академии художеств, Школе рисования графа С.Г. Строганова [13]. Содержание и методы обучения в этих заведениях были направлены на подготовку творчески активных и высокообразованных мастеров, нацеленных на самореализацию и профессиональный рост. Но они готовили художников декоративно-прикладного искусства. Между тем, ТПИ требовало системы профессионального обучения в его исторически сформировавшихся очагах.

Попытки создания учебных заведений в центрах ТПИ были предприняты в XIX в.,

а начало XX вв. стало периодом организации ремесленных учебно-показательных мастерских в центрах кустарного производства [3], [4], [14], [15].

Большое значение для развития профессионального образования в области ТПИ оказала Школа народного искусства (основана в 1911 г.), в которой обучали ткачеству, ковроткачеству, художественной вышивке, кружевоплетению, иконописи. Ее миссия заключалась в том, чтобы учащиеся приобрели «возможно полные и отчетливые познания в области отечественного народного художественного творчества» [12]. Именно поэтому в учебном плане были предметы, связанные с конкретным производством, общепрофессиональные и теоретические, формирующие культурный уровень будущих художниц. Дважды в неделю проводились беседы на темы из священной и русской истории, литературы, отечествоведения [12, с. 14].

Перспективными чертами обучения в профессиональных школах было сочетание теоретической и практической подготовки, направленность на развитие творческих способностей, наличие разработанных учебных планов, программ и пособий. Отрицательный момент – отсутствие единой системы обучения в разных художественных промыслах.

Четвертый этап в развитии профессионального образования в области ТПИ наступает после 1917 г., когда для содействия развитию кустарной и мелкой промышленности организовываются *профтехшколы при артелях*. Закрепление профтехшкол за определенным предприятием давало возможность еще в период обучения познакомиться со спецификой конкретного вида народного искусства на производстве. К 1924 г. было создано более 170 учебно-показательных мастерских и около 20 инструкторских школ для подготовки педагогов, в чем выразилась централизация системы профобразования [8, с. 71].

В 1938 г. была открыта Московская школа художественных ремесел, готовившая специалистов для предприятий народных художественных промыслов (мастеров по художественной вышивке, росписи ткани, ювелирному искусству), сохранивших лучшее в национальной культуре [11].

Важной особенностью образовательной деятельности учебных заведений в 1950-е гг. стало создание образовательных программ и методик, по которым велось преподавание вплоть до 1970-х гг. Происходила разработка учебных пособий, образцов, таблиц, отражающих специфику обучения, художественно-стилистические особенности конкретного вида ТПИ. Но отсутствовала взаимосвязь профессионально-художественного и художественно-педагогического образования мастеров, что объяснялось отсутствием высшего образования в области народного искусства [7, с. 30].

В 1980–1990-е гг. в профессиональном образовании в ТПИ происходят значительные изменения: профтехшколы реорганизуются в училища. К началу 1990-х гг. в системе профессионального образования в области ТПИ сложилась ситуация, когда выпускники средних специальных учебных заведений, имеющие общехудожественную подготовку, не владели высоким уровнем мастерства исполнителя, характеризующим выпускников профессиональных училищ [5]. Проявившиеся в это время отрицательные моменты – нарушение системы взаимодействия учебных заведений и предприятий народных промыслов в регионах, что было вызвано их закрытием в период перестройки.

Среди достижений четвертого периода отметим формирование системы начального и среднего профессионального образования, активную деятельность по разработке учебных программ и учебных пособий, тесную взаимосвязь процесса обучения и производства (до начала перестройки).

В условиях современной подготовки специалистов ТПИ представляется важным продолжить работу по разработке пособий, содержание которых учитывало бы специфику обучения художников ТПИ и соотносилось с учебными программами дисциплин; восстановить взаимодействие образовательных учреждений и существующих предприятий.

Значимость пятого периода для современной системы профессионального образования обусловлена несколькими факторами: *признанием современным социумом ТПИ важной составной частью национальной культуры; аккумуляцией в современной системе профессионального образования лучших традиций обучения ху-*

дожников народного искусства, заложенных в предыдущие периоды; процессом глобализации и развитием в Российской Федерации рыночных отношений после перестройки.

Первый фактор связан с изменившимся отношением социума к ТПИ. Благодаря активной деятельности его апологетов – М.А. Некрасовой, И.Я. Богуславской – происходит постепенное признание народного искусства важнейшей составной частью национальной культуры.

Переосмыслена миссия профессионального образования в этой области, что нашло отражение в совершенствовании среднего профессионального образования, создании высшего образования и системы непрерывного профессионального образования в конкретных видах народного искусства.

Наиболее последовательно концепция непрерывного профессионального образования в ТПИ, разработанная В.Ф. Максимович, реализована в деятельности первого в стране высшего учебного заведения в обозначенной области – Высшей школы народных искусств (институте).

Второй фактор связан с сохранением и развитием лучших достижений системы профессионального образования в народном искусстве и может быть проанализирован на примере деятельности Московской школы художественных ремесел и Высшей школы народных искусств (института).

Во-первых, процесс подготовки художников в Московской школе художественных ремесел сочетал *аудиторное и внеаудиторное образование*. Значимым компонентом авторских программ было обращение к жизненным впечатлениям студентов, почерпнутым из посещений музеев и выставок, сохраненных в зарисовках, работа со специальной литературой [7, с. 42].

Важная роль в подготовке была отведена *теоретическому профессиональному предмету* «История народных художественных промыслов», специфической чертой преподавания которого являлось проведение занятий во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, что способствовало постижению стилистики произведений, духовной сущности и традиций конкретных видов промыслов.

Активное использование идей неформального образования (привлечения культурно-образовательного потенциала других институтов культурного наследия) созвучно методам обучения в Школе народного искусства нач. XX в. в которой также большое внимание уделялось теоретическим занятиям, образовательным поездкам.

Вторая особенность, развиваемая в Высшей школе народных искусств, – *регионализация подготовки художников*. Она выражается в том, что обучение каждому виду ТПИ осуществляется в историческом центре бытования промысла, что чрезвычайно важно для сохранения живой традиции. Реализация такого подхода возможна благодаря восьми филиалам института в центрах народного искусства (Москва, Рязань, Омск, Федоскино, Сергиев-Посад, Богородское, Мстера, Холуй). Широкий географический охват позволяет получать среднее и высшее образование непосредственно в местах промыслов.

Третья особенность, отличающая обучение мастеров в учебных заведениях XIX в. и получившая воплощение в современной профессиональной подготовке – *сочетание практических и теоретических курсов*. Анализ учебных планов направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавриат) позволяет сделать вывод, что в системе высшего образования особенность содержания теоретических предметов, имеющих профессиональную направленность, – неразрывная взаимосвязь с сущностью и традициями народных художественных промыслов.

Так, методика преподавания дисциплин «История и современные проблемы традиционного прикладного искусства», «Традиционное прикладное искусство (народное искусство)» базируется на сочетании лекций в аудиториях и занятий на экспозиции народного искусства в Государственном Русском музее, где студенты имеют возможность познакомиться с подлинными произведениями прикладного искусства. Это в полной мере соответствует концепции А.В. Бакушинского, который видел основную цель художественного воспитания в формировании культуры творческой личности, связанную со способностью к восприятию и созерцанию предметов искусства [2].

Третий фактор обусловлен экономическими трансформациями 1990-х гг., повлиявшими на начало формирования рыночных отношений в России, и глобализацией, с которой в XXI в. столкнулось каждое государство. ТПИ, как феномен художественной культуры, также оказалась в орбите этих изменений.

Во-первых, появилась необходимость сохранения уникальных предприятий народных художественных промыслов, многие из которых оказались в критической ситуации. Они вынуждены балансировать между требованиями к соблюдению художественно-технологических традиций и отвечать запросам времени, проявляющихся в всеобщей коммерциализации культуры. Современный художник народного искусства должен уметь реализовать свой потенциал не только при создании уникальных авторских произведений, но и уметь сохранить и раскрыть лучшие черты конкретных направлений народных художественных промыслов в массовой продукции.

Во-вторых, развитие социально-экономических отношений, затрагивающих сферу ТПИ, требует большого количества специалистов, обладающих широкой теоретической подготовкой в обозначенной области. Владение практическими навыками конкретного вида ТПИ позволит бакалаврам осуществлять художественную, производственно-технологическую, проектную, исполнительскую, профессиональную деятельность (реализовать потенциал в работе художника или реставратора). Навыки научно-исследовательской деятельности помогут овладеть специальностью эксперта, сотрудника таможенной службы по контролю за ввозом и вывозом произведений искусства, искусствоведа в области народного искусства.

В Высшей школе народных искусств, осуществляющей подготовку художников (художников-мастеров, бакалавров и магистров) по конкретным направлениям ТПИ, в практическом обучении реализованы требования, предъявляемые современным социумом к компетентному специалисту. Разработаны

учебно-методические комплексы, стимулирующие творческую активность учащихся, ориентирующие их на креативный подход к работе.

Однако в преподавании теоретических дисциплин доминирующими являются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы обучения. Но в контексте актуальной социокультурной ситуации, запросов общества к подготовленному бакалавру, более уместным представляется ориентироваться на использование проблемных и исследовательских методов. Они позволят стимулировать познавательную активность студентов, научат формулировать и аргументировать собственную позицию в отношении вопросов и проблем ТПИ, ориентироваться в современных тенденциях бытования народного искусства. В конечном итоге это даст импульс и для развития творческих способностей.

Пятый период развития профессионального обучения в традиционном прикладном искусстве с 2000-х годов характеризуются тремя факторами, совокупность которых повлияла на формирование системы профессионального образования на качественно новом уровне. Было положено начало созданию системы непрерывного профессионального образования (впервые – введение высшего образования). Особое значение имеет научно-исследовательская деятельность в этой области, результат которой – обновление содержания и методов преподавания дисциплин, создание учебно-методических комплексов.

Анализ отечественной системы профессионального обучения в области традиционного прикладного искусства показал, что в своем развитии она прошла этапы семейного обучения, ученичества и подготовки в профессиональных учебных заведениях. Соответственно, изменялось и содержание подготовки будущих художников – от исключительно практической, ремесленной направленности к осознанию необходимости введения теоретических дисциплин для подготовки всесторонне развитого специалиста, способного решать нестандартные практические задачи.

07.09.2016

Список литературы:

1. Агапова, И.Я. Формы профессионального образования в народных художественных промыслах России [Электронный ресурс] / И.Я. Агапова // Педагогика искусства: Электронный научный журнал Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования». – 2002. – №2. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/formy-professionalnogo-obrazovaniya-v-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslah-rossii> (дата обращения 10.10.2016).

2. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание / А.В. Бакушинский ; сост. Н.Н. Фомина. – М.: Карапуз, 2009. – 420 с.
3. Барашков, В.В. Истоки художественного образования в селе Холуй / В.В. Барашков // Пожарский юбилейный альманах: К 80-летию лаковой миниатюры Холуя. Вып. 8 / Ред.-сост. М.Б. Печкин. – Иваново: ООО «ИИТ “А-Гриф”», 2014. – С. 52–56.
4. Георгиевский, В.Т. Иконописцы-суздальцы: Поездка в сс. Мстёру, Холуй, Палех / В.Т. Георгиевский // Русское обозрение. 1895. – Книга 3.
5. Гончарова, Л.Н. Проблема подготовки кадров для народных промыслов / Л.Н. Гончарова ; сост. и науч. ред. И.Я. Богуславская // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – С. 336–340.
6. Дайн, Г.Л. Проблемы воспитания богородских резчиков в прошлом и настоящем / Г.Л. Дайн ; отв. ред. Н.В. Черкасова // Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах: Сборник статей. – М.: НИИХП, 1990. – С. 35–56.
7. Казанская, Н.Р. Традиционное прикладное искусство как учебный предмет в образовательных заведениях народных художественных промыслов [Текст]: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталия Равильевна Казанская. – Москва, 2000.
8. Максимович, В.Ф. Традиционное прикладное искусство и образование: Исторический аспект, современное состояние и пути обновления / В.Ф. Максимович. – М.: Флинта, 2000. – 195 с.
9. Максимович, В.Ф. Проблемы профессионального образования в области народных художественных промыслов и пути их решения [Электронный ресурс] / В.Ф. Максимович // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2011. – №1. – Режим доступа: <http://dpio.ru/архив/v1/v1.htm> (дата обращения 20.10.2016).
10. Максимович, В.Ф. Концепция развития народных художественных промыслов как основа качества профессиональной подготовки кадров [Электронный ресурс] / В.Ф. Максимович // Электронный научный журнал «Декоративно-прикладное искусство и образование». – 2012. – №2. – Режим доступа: <http://dpio.ru/архив/архив.htm> (дата обращения 20.10.2016).
11. Народное искусство: история и современность: Беседа с ректором Высшей школы народных искусств Валентиной Максимович [Электронный ресурс] // Наше наследие: Иллюстрированный культурно-исторический журнал. – 2006. – №78. – Режим доступа: <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7825.php> (дата обращения 06.10.2016).
12. Основанная Ее Императорским Величеством Государыней Императрицей Александрой Федоровной женская «Школа народного искусства». – СПб., 1914.
13. Пронина, И.А. Декоративное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века / И.А. Пронина. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 312 с.
14. Рогатова, Л.С. Истоки федоскинской традиции миниатюрной живописи / Л.С. Рогатова // Подмосковный летописец: Историко-краеведческий альманах. 2011. 3 (29). – С. 64–71.
15. Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX–XX вв. / Отв. ред. Э.В. Померанцева. – М.: Наука, 1965. – 605 с.
16. Рыбаков, Б.А. Ремесло Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М.: 2-я тип. Изд-ва АН СССР, 1948. – 803 с.

Сведения об авторе:

Куракина Ирина Игоревна, аспирант кафедры теории и методики профессионального образования факультета декоративно-прикладного искусства Высшей школы народных искусств (институт) 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 2, лит. А,
тел. (812) 7104254, e-mail: vshni@mail.ru