
Народные художественные промыслы и ремесла: о проблемах развития системы специального образования

Ключикова В. Б.

В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров для организаций народных художественных промыслов, представлен краткий обзор художественных образовательных учреждений среднего профессионального образования и некоторых культурно-досуговых учреждений г. Москвы и Московского региона. Показаны роль культурно-образовательных проектов региональных музеев, современное состояние и тенденции развития в системе специального образования для данной отрасли.

Ключевые слова: народные художественные промыслы, профессиональное образование, подготовка кадров, декоративно-прикладное искусство

Проблемам сохранения, развития народных художественных промыслов, преемственности и подготовки кадров в данной области посвящено множество публикаций. В проекте закона «О внесении в Федеральный закон «О народных художественных промыслах» обращалось внимание на важность подготовки квалифицированных кадров для предприятий художественных промыслов. Вместе с тем отмечалась важность сохранения учебных заведений, готовящих уникальных специалистов, и, как было обозначено, — это «своеобразная отрасль материального производства, нуждающаяся в поддержке на всех уровнях» [1]. Актуальной остается и проблема гармонизации

традиционности и уникальности художественных решений в области народных художественных промыслов. Ныне существующие выставочные проекты — «Ладья», «Жар-птица» и другие — призваны способствовать привлечению внимания общественности к проблемам сохранения и развития народных промыслов, преемственности художественного мастерства поколений. Однако отсутствие информации об условиях сотрудничества отталкивает потенциальных участников.

Остается нерешенной проблема финансирования и поддержки промыслов на разных уровнях. Лишь некоторые из них получают государственную поддержку в размере 270 млн рублей, например, предприятия в Хохломе, Гжели, Жостове, Палехе и других уголках России [2]. Деньги, несомненно, важны мастерам, промыслам. Здесь необходим более внимательный, неформальный подход к насущным потребностям отрасли, которая находится в тяжелейших современных условиях. Вне поля зрения остаются художники, мастера, сохраняющие и развивающие традиции народного искусства, но не входящие в какие-либо объединения. На обочине, а то и в бедственном положении, оказались народные ремесленные мастерские как провинции, так и глубинки, между тем их изделия, несомненно, обладают художественной ценностью.

Это становится очевидным при непосредственном знакомстве с художниками-мастерами в рамках выставочных мероприятий. Посещение автором некоторых выставок, например, «Ладыя-2011», и краткие беседы с участниками быстро позволяют понять, насколько данные проекты ощутимо коммерчески выгодны на высоком уровне, но не для простого мастера, который вынужден добираться издалека за свой счет, выкладывая из своего кармана за участие в таких масштабных мероприятиях немалую сумму, возврат которой в дальнейшем весьма проблематичен. Запомнилась горькая фраза об участии в подобной выставке одного мастера из провинции с уникальными игрушками: «Это — обдираловка!» Можно лишь представить наивные надежды провинциалов выбраться в столицу, посмотреть на других, да и себя показать. У организаторов же свой интерес — как бы заманить, да свое взять: площади комплексов и выставок огромные, да с размахом, деньги-то вложены немалые.

Реорганизация Высшей школы народных искусств, интеграция и присоединение образовательных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров для организаций народных художественных промыслов, вносит свои негативные коррективы в происходящее. Исчезновение старейших учреждений среднего звена и слияние их с Высшей школой вызывает недоумение и соответствующую реакцию в творческих педагогических коллективах: так как изменения касаются, прежде всего, методики и учебных программ, как правило, авторских, а также пока существующих уникальных направлений, их неоправданную перекройку под вузовские стандарты. Так, в одном из старейших училищ прикладного искусства в связи с грядущими изменениями отделение ручного ткачества сливают с гобеленщиками. Для специалистов соответствующего профиля данная ситуа-

ция — нонсенс, так как это несоединимые вещи! В результате такой интеграции утрачивается уникальность данного направления, теряется его лицо, и в итоге получается что-то невообразимое и непонятное.

На этом фоне злободневным является вопрос: возможен ли компромисс между традиционной культурой и академическим искусством?

На время подготовки статьи список учебных заведений г. Москвы и Московского региона соответствующего профиля, готовящих специалистов по данному направлению, таков:

- Московское художественное училище прикладного искусства (колледж) (МХУПИ), г. Москва;
- Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В. М. Васнецова, ФГОУ СПО (АХПК им. В. М. Васнецова), Московская обл., Хотьково;
- Богородский художественно-промышленный техникум, ФГОУ СПО (Богородский ХПТ), Московская обл.;
- Гжельский художественно-промышленный колледж, Московская обл., Раменский р-н;
- Колледж декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже № 36 ГОУ СПО (Колледж ДПИ им. Карла Фаберже), г. Москва;
- Колледж ремесел № 59, ГОУ СПО, г. Москва;
- Рузское училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум), ГОУ СПО МО (Рузское училище), Московская обл.;
- Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (техникум), Московская обл., г. Талдом, ГОУ СПО МО (Училище ДПИ и НП Талдом);
- Федоскинское художественно-промышленное училище миниатюрной живописи, ФГОУ СПО, Московская обл., Федоскино.

Возможно, в скором времени этот перечь будет уже в прошлом, и нам останется наблюдать лишь отблески былого процветания таких учебных заведений. Остановлюсь лишь на тех, что приближаются к своему вековому юбилею и представляют серьезный интерес. Автор непосредственно бывал в обозначенных местах, посещал художественные мастерские. Изложенный материал носит отчасти информационный характер и представлен несколькими общими аспектами: историческим, культурным и аналитическим.

К примеру, Московское художественное училище прикладного искусства (бывшее МХПУ им. М.И. Калинина) имеет богатейшую 90-летнюю историю. Создавалось в непростой и сложный для страны и народного искусства период. Вначале оно было основано (1920 г.) как техникум «для обслуживания нужд кустарной промышленности». Непосредственное отношение к истории училища имела деятельность таких крупнейших специалистов в области народного искусства, художников и исследователей, как В. Воронов, Б. Ланге, Н. Тихонов, С. Евангулов, Е. Теляковский и др. С историей училища также связаны такие талантливые мастера народных промыслов, как А. Лезнов и И. Стулов, признанные живописцы В. Бакшеев и А. Моравов [3]. Именно ими впервые в России была создана школа подготовки кадров для традиционных художественных промыслов, они разработали своеобразную методику обучения специалистов нового профиля — художников-организаторов творческой работы.

Училище имеет относительно хорошую оборудованную и оснащенную базу, специальные мастерские. Надо понимать, что материальные

ресурсы не бесконечны, со временем они изнашиваются и требуют определенного обслуживания и затрат. Имеется также специализированная библиотека с обширным собранием, собственный музей, обладающий уникальной коллекцией художественных произведений, — здесь хранятся собранные за многие годы лучшие работы учащихся, а также подлинные изделия народного искусства прошлых лет.

В целом методика обучения направлена на творческое интерпретирование художественного наследия. При изучении традиций первоочередное внимание обращается на то, чтобы художественные решения прошлого воспринимались в живом развитии, в связи с художественным стилем эпохи, а не превращались в простой набор отдельных мотивов и приемов, из которых можно механически лепить «традиционные» построения. В 2011 г. училище путем реорганизации было присоединено к «Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова» в виде структурного подразделения.

Очевидно, что изучение народного искусства чрезвычайно необходимо не только промыслам, «оно является питательной почвой для всего декоративно-приклад-

Здание Московского художественного училища прикладного искусства. 1950-е гг. [22]

ного искусства. Более того, являя образцы высочайшей художественной культуры, выработанной многими поколениями народных умельцев, народное искусство дает ценнейший материал и для других видов творчества» [4].

Училище с давних времен является участником отечественных и международных выставок. Работы училища отмечены тремя Большими золотыми медалями на Парижских выставках, а также многочисленными дипломами и медалями ВДНХ (ВВЦ).

Существенным вкладом в сохранение и развитие народного искусства, традиционного ткачества явилось издание книги Е.Н. Осиповой «Ткачество. Новгородские традиции и современность», презентация которой состоялась в 2010 году в стенах художественного училища прикладного искусства, где текстильное отделение играет немаловажную роль [5]. Данная книга является поистине энциклопедическим трудом. Выход этого издания был непростым как для авторов, так и для издательства. Была проведена большая работа. Материал собирался усилиями многих единомышленников и энтузиастов своего дела. Следует также отметить, что книга вышла

в свет благодаря ученице Е.Н. Осиповой — О.В. Дорониной, которая стала редактором издания. Как научный редактор в его подготовке принимали участие С.В. Чуракова, преподаватель мастерской ручного ткачества Московского художественного училища прикладного искусства, мастер-художник по ручному ткачеству, владеющая редким направлением — ручное ткачество Шахуни Новгородской области. Узорно-

ремизное ткачество — старинный вид народного ремесла — было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах [6]. В ассортименте мастера удивительные по красоте изделия — полотенца, покрывала, скатерти, пояса и др. В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись на дощечках, плетением, на бердечке («на ниту», «чурочку», «в кружках»). Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди [7].

Впервые С.В. Чуракова была отмечена в 1994 году на смотре-конкурсе «Молодые дарования», организованном Ассоциацией «Народные художественные промыслы России», она заняла 1-е место. Предпочтение в творчестве художница отдает в основном стилю «Русское ткачество» [8]. Вряд ли кто в настоящее время имеет представление, что это такое. Мало кто слышал о таком промысле, кроме специалистов, о таком названии даже и не ведают; тем более тупиковым станет вопрос, к примеру, в чем особенности Новгородского ремиз-

Полотенце и полотно. Узорно-ремизное ткачество [7]

ного ткачества, скупой орнамент которого имеет богатую цветовую гамму. Вместе с учениками С.В. Чуракова продолжает творческую деятельность по сохранению традиционного узорного ткачества, участвует в конкурсах, выезжает на фестивали в различные уголки нашей страны. Специалисты такого уровня и профиля чрезвычайно важны в деле сохранения, развития и пропаганды старинного ремесла, в воспитании подрастающего поколения.

Федоскинское художественно-промышленное училище миниатюрной живописи перешагнуло 80-летний рубеж. История учебного заведения неразрывно связана со старинным русским промыслом Федоскино. За годы своего существования училище внесло уникальный вклад в сохранение и развитие народного художественного промысла — лаковой миниатюры из папьемаше. На протяжении столетий в искусстве лаковой миниатюры на основе русской художественной традиции синтезировались многие достижения западноевропейского искусства. На тематику и формообразование лаковых изделий также оказывал опыт осмысления других областей русского де-

коративного искусства, творческое освоение их традиций. Так, «зачастую использовались копии или варианты старинных русских и византийских миниатюр», литографий, русских лубков [9. С. 174].

Предыстория старейшего учебного заведения такова. Как центр уникального искусства в 1931 году при Федоскинской артели была создана 4х-годичная профессионально-техническая школа кустарного ученичества (ныне Федоскинская школа миниатюрной живописи). В 1934 г. были выпущены первые художники лаковой миниатюры. В некоторых источниках указывается, что в период 1950–1980-х гг. школа готовила специалистов по лаковой миниатюре, жостовской росписи по металлу и ростовской финифти [10].

Колледж декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже № 36 был создан в январе 2005 г. в результате слияния 3-х учебных заведений — «Техникума художественного текстиля», «Лицея декоративно-прикладного искусства № 332 им. К. Фаберже» и профессионального училища № 93, история которых начинается в 1923 г. Каждое учебное заведе-

ние, вошедшее в состав Колледжа, имеет свою историю, традиции, накопленный опыт и огромный труд педагогических коллективов, вложенный в систему профессиональной подготовки специалистов [11]. В июне 1998 г. в Государственной Думе состоялась презентация Лицея в связи с присвоением ему имени Карла Фаберже. Последующие годы свидетельствовали о профессиональном росте и становлении уникальной программы подготовки художественных профессий в системе профтехобразования. О многом говорит тот факт, что лицей был

Костюм. Узорно-ремизное ткачество [7]

принят в члены Ассоциации «ООО Фарм XXI век» при Российском культурном центре науки и культуры в странах Европы при поддержке Росзарубежцентра.

Однажды, приехав в Россию, правнучка великого ювелира Татьяна Фаберже на высоком уровне предложила возродить направление, связанное с именем предка. Известность Карл Фаберже начал приобретать, получив большую золотую медаль на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 года. Впоследствии Александр III заказал у талантливого ювелира пасхальный подарок для супруги. Вскоре было положено начало императорской традиции — ежегодно преподносить близким членам семьи яйцо с сюрпризом внутри в подарок [12, 13, 14]. Тем не менее, один из самых известных в ювелирном мире К.Г. Фаберже сам ювелирных изделий не создавал. Его задачей было рождение идей и поиск талантов. Мастера ювелирных фирм создавали удивительные изделия из золота, серебра, камня, эмали. Московское отделение фирмы Фаберже славилось кроме всего прочего также изделиями с перегородчатой эмалью.

Необходимо отметить, что в некоторых средних учебных заведениях, не вошедших в рассматриваемый перечень, учебный процесс предусматривает изучение дисциплин по декоративно-прикладному искусству (ДПИ) и НХП, существуют факультативы, связанные с данными направлениями, а также культурно-досуговые учреждения, предлагающие те или иные виды деятельности художественной направленности с основами различных народных ремесел и рукоделия.

Невозможно обойти вниманием опыт некоторых региональных музеев, которые разрабатывают музейные программы для всех категорий посетителей, организуют экскурсии и мастер-классы, привлекают к выставочным проектам современных художников и мастеров ДПИ.

Так, большой популярностью пользуются Летняя музейно-этнографическая школа и Летний университет музея-заповедника «Кижы» в рамках программ «погружения» и освоения материальной и духовной культуры народов Карелии (русских, карелов, вепсов). Участие в Летней школе проходит на конкурсной основе. Темы проектов разнообразны — история, этнография, художественное образование [15].

Также востребован культурно-образовательный проект отдела музейной педагогики музея «Малые Корелы» в рамках летней эколого-этнографической школы, в которой проводятся мастер-классы по народным ремеслам, проходят ознакомительные занятия по видам северной росписи.

Удачным оказался и опыт школы-мастерской при историко-художественном музее г. Сольвычегодска, которая была открыта осенью 1991 г. В школе-мастерской занимаются возрождением всех видов традиционных женских ремесел, которые были развиты на территории Сольвычегодского уезда, а также пропагандой народных традиций [16].

Особого внимания заслуживают различные культурно-досуговые учреждения Московского региона, связанные с народным творчеством и ориентированные практически на все возрасты, предлагающие выбор досуговых занятий с возможностью попробовать свои силы всем желающим в ряде видов деятельности художественной направленности. Среди них Грядня Воеводы, музей «Школа ремесел», Музей забытого вкуса (он же Коломенский музей пастилы) в Коломне. Внимание заслуживает музей народного быта (изба, сени), в котором проводятся мастер-классы, в увлекательной форме происходит знакомство с мастерскими, предметами старины, деревянной утварью, предусматривается участие в полужабытых русских народных играх. Также будет интересным посещение музея рукоделия. Опытные мастера де-

«Город мастеров» на выставке «Ладья-2010». Фото Н. В. Чаус

коративно-прикладного творчества знакомят с основами различных видов ремесел и рукоделия детей и взрослых [17]. Особый интерес как для детей, так и для взрослых, представляет музей «Коломенская пастила», что в шаговой доступности от Коломенского Кремля — достаточно новый и необычный, предлагающий посмотреть процесс изготовления пастилы по старинным рецептам вручную, с организованным чаепитием с пастилой, дегустацией ее различных сортов и покупкой в качестве сладкого сувенира.

Весьма затруднительным оказался путь от идеи до воплощения и реализации у творческого культурного центра «Коробейники» в г. Можайске. Идея ООО «Коробейники» принадлежит Ассоциации «Бородинское поле» и его директору В. Г. Сорокину. В 1991 г. у Ассоциации были планы по созданию туристического центра в Можайском районе [18]. «Коробейники» разработали большую поэтапную программу по развитию промыслов и ремесел и созданию Художественной галереи в городе, дали экономическое обоснование к ней. Реализацию данного проекта предполагалось осуществлять по нескольким направлениям, например:

исследовательская (краеведение и этнография), культурно-просветительская, организационная. В декабре 1999 г. «Коробейниками» была создана Автономная некоммерческая организация (возрождения культурных традиций) «Добродея», воплотив в некоторой степени мечту о создании ремесленных мастерских. Вскоре в клубе «Добродея» на благотворительной основе были открыты детские мастерские:

по лозоплетению, резьбе по дереву, росписи по дереву и др. Но это доброе начинание не нашло более серьезную поддержку на уровне федеральных и областных программ внешкольного образования и развития народных промыслов и ремесел в регионе. «Добродея» в 2005 г. была закрыта по причинам экономического характера: нет средств на существование, на погашение налогов и прочее.

Тем не менее, «Коробейники» смогли осуществить новую идею и разработать программу проведения Можайского пленэра, которую поддержал отдел культуры Администрации Можайского района. Теперь, по утверждению «Коробейников», творческий коллектив предприятия работает не только с отдельными мастерами, а с народными промыслами России [19]. В Художественном салоне проводятся бесплатные экскурсии для детей и юношества, а также для гостей города, организуются различные выставки, литературные вечера и другое. Однако бремя налогов и проблем оказалось не под силу предприятию. Неоднократные обращения к властям также не дали результатов. Без соответствующей помощи и поддержки властей, а также общественных организаций, людей, равнодушных к его

судьбе, дальнейшее существование и развитие Художественного салона «Коробейники» находится под большим вопросом. Условия аренды, необходимость капитального ремонта здания, которое требует значительных капиталовложений, ставят его на грань закрытия.

Очевидно, что на фоне происходящих социальных и экономических изменений необходимы адресные меры государственной поддержки организаций народных художественных промыслов, творческих коллективов, уникальных мастеров, связанных с данной отраслью и т. п.

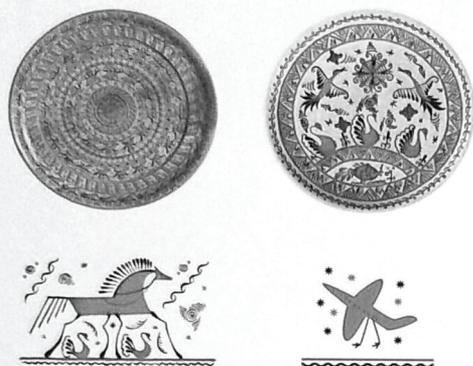
Народное искусство, безусловно, несмотря на все перипетии, подчиняясь историческим процессам, являлось и продолжает являться питательной основой для современного искусства. Так, открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» в 2011 году представил необычный проект «Русские росписи в современном дизайне».

Открытый фестиваль «Черешневый лес», фонд «Открытая коллегия» и рекламная группа Vitamin представляет проект Ru branding

Игорь Рябов

Элементы фирменного стиля для авиакомпании

Мезенская роспись

Элемент исходного орнамента

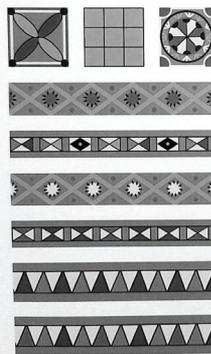
Фирменный знак

Элементы фирменного стиля для авиакомпании [20, 21]

Открытый фестиваль «Черешневый лес», фонд «Открытая коллегия» и рекламная группа Vitamin представляет проект Ru branding

Дмитрий Меркушев
Универсальный орнамент
Роспись на вологодских сундуках

Стили сундука, от вышивки, вышитых на нем изображений. В декоративный орнамент включены все основные элементы традиционной росписи сундука. Орнамент выполнен в виде геометрических фигур, которые повторяются в различных частях сундука. Так, характерный для вологодской росписи элемент — ромб — повторяется в виде ромба, квадрата, круга, треугольника и т. д. Орнамент выполнен в виде ромба, квадрата, круга, треугольника и т. д. Орнамент выполнен в виде ромба, квадрата, круга, треугольника и т. д.

Проект «Русские росписи в современном дизайне». Универсальный орнамент. Роспись на грузовике. Станция метрополитена [20, 21]

не», связанный с народным искусством, народной живописью, стремлением привлечь внимание современников к забытым росписям Руси [20]. Столь необычная выставка разместилась в самом центре Москвы на нескольких площадках одной из торговых линий ГУМа. Центром экспозиции стала пирамида из расписных прялок, привезенных с юга Архангельской области. В основном росписью украшались прялки, конные дуги, сундуки (лари), короба, домашняя утварь и др. Расписные прялки в старину служили символом зажиточности. На выставке были представлены несколько узоров — двинский, мезенский, ракульский, важский (поважский), уфтюжский и тотемский. Каждый из подвидов включает множество элементов-символов. Часто используемые мотивы и символы: дерево жизни, птица Сирин, лев, медведь, русалка.

Концепция проекта «Русские росписи в современном дизайне» заключалась в следующем: в основе подлинные узоры и пат-

терны из забытых росписей XVIII — начала XX веков, переосмысление их с позиций XXI века, в дальнейшем — внедрение в промышленность [21]. В данном проекте приняли участие молодые дизайнеры, которые предложили свои решения для станций метрополитена, космических кораблей, самолетов, грузовиков, цистерн, а также заводов, газет и пароходов, архитектурных сооружений, различных предметов обихода.

Несомненно, продолжение работы в данном направлении представляется

весьма актуальным. Основной задачей исследований должен быть сбор всего массива данных о современной ситуации в развитии системы специального образования, определение тенденций и характера происходящих изменений, нахождение баланса между частью и целым в таком сложном и неоднозначном процессе. Предстоит принять правильные и разумные решения в интересах сохранения и развития историко-культурного, художественного и духовного наследия России.

Литература

1. www.er-duma.ru/press, www.sovetnikprezidenta.ru, www.szhurova.ru (дата обращения: 25–27.04.2011).
2. Аргументы Недели. 2012. № 1 (293).
3. Толкачев А. Г. Проблемы преемственности и развития традиций народного искусства в современном дизайне (На опыте Московского художественного училища прикладного искусства): Дис...к. искусствоведения: 17.00.06: М., 2004. 207 с.
4. Российское художественное училище прикладного искусства. Russia School of Applied Art. М.: Мир, В/О «Совэкспорткнига», 1991.
5. Осипова Е. Н. Ткачество. Новгородские традиции и современность. М.: Художественная школа, 2009.
6. <http://www.narodko.ru> (дата обращения: 24.07.2012).
7. http://www.promisly.ru/nhp/uzorno_remiznoe_tkachestvo.html (дата обращения: 24.07.2012).
8. Чуракова С. В. Ручное узорное ткачество // Народное творчество. 2006. № 4 (Авг).
9. Бакушинский А. В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М., 1981.
10. www.fedoskinskoe.ru (дата обращения: 21.07.2012).
11. www.k36.profedu.ru (дата обращения: 21.07.2012).
12. Скурлов В. История и традиции фирмы Фаберже в камнерезном искусстве России (конец XIX — начало XXI вв.). Дисс...к. искусствоведения. СПб., 2012.
13. www.skurlov.blogspot.com (дата обращения: 22.07.2012).
14. www.fabergefond.blogspot.com (дата обращения: 22.07.2012).
15. www.kizhi.karelia.ru (дата обращения: 30.07.2012).
16. Сольчевыгодск. <http://perunica.ru> (дата обращения: 18.07.2012).
17. Коломна <http://tour-master.ru> (дата обращения: 18.07.2012).
- 18–19. www.korobeynikimozhaysk.ru, www.mozhaysk.ru (дата обращения: 29.07.2012).
- 20–21. Проект «Черешневый лес». <http://Ru.brending> (дата обращения: 18.07.2012).
22. www.yandex.ru (дата обращения: 02.08.2012).