

**Государственный
Исторический
Музей**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА**

**Санкт-Петербургская
Государственная
Художественно-
Промышленная
Академия
им. А.Л.Штигилица**

**Российская
Академия
Художеств**

**Национальная
Академия
Дизайна**

**Московская
Государственная
Художественно-
Промышленная
Академия
им. С.Г. Строганова**

Moscow State Stroganov Academy of
Design and Applied Art
State Historical Museum
Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design
Russian Academy of Arts
National Academy of Design

Экспозиция Художественно-промышленного музеума Строгановского училища. Москва, ул. Мясницкая.

Зал скульптуры. Конец XIX в.

Exposition hall of the Industrial Arts Museum of the Moscow Stroganov School. Moscow, Miasnitskaya street.

Sculpture hall. End of the XIX century

MUSEUM-STROGANOV-2018

DECORATIVE, INDUSTRIAL ART AND DESIGN-
MUSEUMS: YESTERDAY, TO-DAY AND TOMORROW

Materials of the International scientific conference
dedicated to the 150-th centenary of the Museum
of Decorative and Industrial Art of the Moscow State
Stroganov Academy of Design and Applied Art

МУЗЕИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДИЗАЙНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ К 150-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСКУССТВА
МГХПА им. С.Г.Строганова
ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО
МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

МОСКВА 2018

Издание подготовлено на основе проходившей 23 ноября 2018 г. Международной научной конференции «MUSEUM-STROGANOV-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра», посвященной 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова. Ученые, педагоги, аспиранты творческих вузов России, зарубежные авторы делятся опытом исследования истории формирования, принципов проектирования и тенденций развития музеев и экспозиций в области предметно-художественного творчества и дизайна, места музеев в системе культуры, процессов взаимодействия и синтеза искусства и роли в системе художественно-промышленного образования. Опыт коллективного монографического исследования. Издание предназначено для широкого круга читателей.

The present edition is compiled on the basis of papers of the participants of the International scientific conference «MUSEUM-STROGANOV-2018. Decorative, Industrial Art and Design museums: yesterday, to-day and tomorrow» dedicated to the 150-th centenary of the Museum of Decorative and Industrial Art of the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Art. The conference took place on November 23, 2018. Scientists, educators, post-graduate and master degree students from Russian art and design-schools, authors from other countries represent their scientific works in the field of history, theory and practice of the museum collector's and exposition activity, discuss the role of the museums in contemporary culture and art and design education. Collective monographic study on the basis of the materials of the International scientific conference.

Рецензенты:

Н.П.Бесчастнов, доктор искусствоведения, профессор, декан института искусств ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Е.И.Ковычева, доктор искусствоведения, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Удмуртского государственного университета

Составители: А.Н.Лаврентьев,
Н.Н.Ганцева и А.В.Сазиков
Редакторы: А.В.Сазиков, Ю.Б.Иванова,
Е.Д.Иванова
Перевод аннотаций и содержания на
английский язык: Е.Д.Иванова
Научно-методический отдел
Печатается по решению
Научно-методического совета
МГХПА им. С.Г.Строганова
Дизайн, верстка: А.Н.Лаврентьев,
А.В.Сазиков

ISBN 978-5-87627-157-0

© МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
© Авторы, 2018
© А.Н.Лаврентьев, А.В.Сазиков,
дизайн, верстка 2018

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель оргкомитета: ректор МГХПА им. С.Г.Строганова
С.В.Курасов, член-корреспондент РАЕН.

Члены оргкомитета: зам. председателя, профессор

А.Н.Лаврентьев, проректор по научной и международной работе МГХПА им. С.Г.Строганова, член НАД; В.Р.Аронов, профессор, член РАХ, Президент НАД; А.Н.Кислицына, и.о.ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица; профессор А.А.Киринок, проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности; профессор В.Ф. Зива, проректор МГХПА им. С.Г.Строганова; профессор Н.К.Соловьев, зав. кафедрой История и теория декоративного искусства и дизайна; профессор К.Н.Гаврилин, зав. кафедрой истории искусства и гуманитарных дисциплин; профессор В.Б.Кошаев; Н.Н.Ганцева, Ученый секретарь МГХПА им. С.Г.Строганова; М.М.Зиновеева, директор музея МГХПА им. С.Г.Строганова; профессор, главный хранитель Музея МГХПА им. С.Г.Строганова А.В.Трощинская; доктор Фридмен Мальш, директор Художественного музея, Лихтенштейн; К.К.Арынов, академик НАД, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан; профессор Кристина Лоддер, Кентский университет; секретарь А.В. Сазиков, заведующий научно-методического отдела, член НАД.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE:

Chairman of the Organizational committee: rector of the Stroganov Academy professor
S.V.Kurasov, member of the Russian Academy of Natural Sciences.

Members of the Organizational committee: professor A.N.Lavrentiev, executive vice-
rector for scientific research of the Stroganov Academy, member of the NAD;
V.R.Aronov, professor, member of the Russian Academy of Arts, President of
the NAD; A.N.Kislitsyna, executive rector of the Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design; professor A.A.Kirinuk, vice-rector of the Stroganov
Academy; professor V.F.Ziwa, vice-rector of the Stroganov Academy; professor
N.K.Soloviev, head of the department of History and theory of decorative art and
design; professor K.N.Gavrilin, head of the department of History of arts and
humanitarian disciplines; professor V.B.Koshayev; assistant professor N.N.Gantseva,
Scientific Secretary of the Stroganov Academy; Dr. Mallsch Friedeman, director
of the Kunstmuseum Liechtenstein; professor R.R.Arynov, member of the NAD,
Eurasian National University named after Lev Gumilev, Astana, Kazakhstan;
professor Christina Lodder School of Arts, University of Kent; secretary A.V.Sazikov,
head of the Scientific department of the Stroganov Academy, member of the NAD
(National Academy of Design).

СОДЕРЖАНИЕ

- 16 **Курасов С.В., Лаврентьев А.Н.** Музейная тема в истории Строгановской школы

Часть I. Пространство культуры

- 25 **Бурганова М.А.** Музей в современном культурном пространстве
- 32 **Аронов В.Р.** Музеи дизайна. Их появление и эволюция
- 37 **Лоддер К.** Искусство и доверие публики: участие в попечительском совете национальных галерей Шотландии
- 42 **Майстровская М.Т., Сурова Е.М.** Формирование культурной идентичности в исследовании народного жилища как элемента музейного комплекса
- 48 **Мурадова Н.В.** Музейная культура: время перемен
- 55 **Бубновене О.Д.** Традиционная культура в экспозиции
- 61 **Васерчук Ю.А.** Междисциплинарные проекты в музейном пространстве
- 67 **Барсукова Н.И.** Музей одного художника как средовой музей
- 73 **Китаева Г.В.** Организация музейного пространства как художественной среды
- 83 **Сурова Е.М., Шумакова Т.А.** Особенности проектирования музейного пространства
- 88 **Лу Фэй.** Культурное сознание через архитектурную коммуникацию — исторический музей провинции Шэньси
- 95 **Веселов М.А.** Индустриальная эпоха всемирных выставок

Часть II. Рождение музея — от коллекции к экспозиции

- 101 **Майстровская М.Т.** Музеи декоративно-прикладного искусства Вены (история, коллекции, экспозиции)

- 116 **Зиновеева М.М.** История даров Художественно-промышленному музею Строгановского училища второй половины XIX – нач. XX века
- 131 **Астраханцева Т.Л.** Новые материалы о Николае Васильевиче Глобе
- 137 **Баранова С.И.** О первых поступлениях изразцов в собрания музеев Москвы
- 146 **Зубанова Н.А.** Коллекция. Музей. Музей-лаборатория. К истории Государственного музея керамики
- 156 **Клюшина Е.В.** Ювелирный магазин братьев Уолферс: новые решения в организации экспозиции Королевских музеев искусства и истории Бельгии
- 166 **Шабалина Н.М.** Критерии комплектования музейных коллекций художественной промышленности Урала
- 173 **Науменко С.Н.** Экспонирование коллекции экипажей в реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа (Старая деревня)
- 180 **Любич А.В., Ковычева Е.И.** Традиционные гончарные изделия в современной экспозиции (на примере передвижного выставочного проекта Соловецкого музея-заповедника и Удмуртского государственного университета «Взят от земли, яко Адам»)
- 188 **Мамлеева Э.Р.** Произведения коллекции народного творчества башкир в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова
- 194 **Шу Ди.** Серия офортов «Усмирение Западного края» из собрания Института восточных рукописей РАН как источник знаний о военных действиях в Китае XVIII в.

Часть III. Исследования, атрибуции и реставрационные проекты

- 199 **Андросова Э.М.** Визуальный эксперимент синтеза искусств в Еврейском музее и центре толерантности. По итогам выставки «Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду»
- 206 **Федотова Н.Ю.** Модернизации и реконструкции: Музей декоративного искусства, фаянса и моды (Франция, Марсель)

- 212** *Цыкунова Е.М.* Современные технологии в организации виртуальных экспозиций орнаментальных росписей эпохи классицизма в музее XXI века
- 221** *Симакина П.В.* Исследование нижнетагильских жестяных шкатулок с лаковой росписью первой половины XIX века из собрания ГИМ
- 227** *Акилова А.Д.* «Портрет женщины в красной рубашке, высоком жемчужном головном уборе и фате» из собрания музея МГХПА им. С.Г. Строганова
- 235** *Дидрих М.А.* Особенности атрибуции произведений французской миниатюрной живописи конца XVIII – первой половины XIX в.
- 245** *Третьякова А.Е., Сафонов В.В.* Проблемы использования природных красителей в реставрации художественного текстиля

Часть IV. Музей и художественное образование. Проблемы взаимовлияния

- 253** *Квятковский Я.В.* Станислав Ноаковский — профессор, академик, ученый и художник двух народов
- 262** *Смекалов И.В.* Музеи живописной культуры в регионах. Роль Государственных свободных мастерских
- 273** *Бундин Ю.И.* Образовательные пространства художественного вуза в контексте развития творческих индустрий
- 280** *Познякова В.Е.* Роль музея в системе художественно-промышленного образования
- 284** *Денисова Н.Л.* Художественное образование на материале традиционного искусства в России на рубеже XIX–XX веков. Школа-Вуз-Музей
- 290** *Резанов Л.В.* Комплексность воспитательных задач экспедиций детской академии русской культуры по комплектованию новых поступлений школьного музея народного ДПИ им. Г.А. Величкиной
- 295** *Аристова С.Л.* Музеи донского края — хранители художественной культуры России
- 302** *Захарова Л.А., Ковычева Е.И.* Образовательные технологии приобщения к традиционному гончарному искусству на базе Художественного музея Удмуртского университета
- 309** *Усанова А.Л.* Интерьер середины XX века в собраниях региональных музеев: парадигма художественной и историко-культурной ценности

- 315 **Фрейверт Л.Б., Палевская Е.М.** Музейная составляющая в деятельности по сохранению и развитию традиций керамического промысла в Туле
- 322 **Лу Сяонань.** Анализ образовательной роли музейных работников на примере Национального музея КНР
- 328 **Лю Хай.** Музей китайского иероглифа в городе Аньян в истории культуры и художественного образования Китая
- 334 **Кошкина О.Ю.** Художники круга А.П. Зайцева: скульптура и пластика как пространственная метаморфоза
- 344 **Первина Л.И., Первина И.А.** Проектная деятельность студентов в рамках сотрудничества Удмуртского государственного университета с Музеем-усадьбой П.И. Чайковского в г. Воткинск

Часть V. Музей дизайна как история проектной культуры

- 353 **Климова Л.Н., Шулика Т.О.** «Протомузей» в контексте дизайн-образования
- 362 **Мальш Ф.** Дизайн — проектирование жизни
- 366 **Лаврентьев А.Н., Вильчес-Ногерол А.В.** От музея дизайна 1920-х годов — к выставке и обратно. Размышления в форме диалога
- 372 **Козлова Н.Б.** Мода — народу! От конструктивизма к дизайну
- 382 **Аверьянова Н.А., Шебаршин Ф.В.** Видео реконструкции в музейно-выставочном пространстве
- 390 **Никольская С.П.** Опыт формирования экспозиции по курсу «история дизайна» в качестве методики обучения
- 394 **Панкратова А.В.** Проблема эстетики времени в современном дизайне музеев
- 400 **Шаймарданова К.А., Михайлова А.С.** Дизайн-квартал. Формирование музея городского дизайна под открытым небом
- 406 **Дубровская А.В.** Музей для реального мира. Инклюзивная дизайн-программа «Дружелюбная среда для людей с РАС»
- 414 **Виноградов В.В.** Проектирование предметов быта и альтернативные проекты в советском дизайне 1980-х годов
- 419 **Чэнь Ялин.** Музей современного искусства в Нью-Йорке

- 423** *Дергилёва Е.Н.* Актуальные тенденции в дизайне листовочно-брошюрной рекламной продукции для музеев

Часть VI. Тенденции и перспективы. Между реальным и виртуальным миром

- 429** *Кошаев В.Б., Ботя М.В.* Виртуальный музей художественной культуры: информационная тема
- 434** *Желондиевская Л.В.* Мультисенсорность в экспозиции музея
- 438** *Даль Фалько.* Дизайн и культурное наследие. Опыт внедрения новых стратегий в музейную экспозицию. Проекты MED (дизайн музейного опыта) и ADD (архитектура, танец, дизайн)
- 444** *Малкова Е.В., Заева-Бурдонская Е.А.* Музейные мобильные приложения в свете современных тенденций эксподизайна
- 449** *Лаптев В.В., Козлов А.Д.* Виртуальная реальность и музейная экспозиция: погружение в историю дизайна
- 457** *Климов К.Н.* Мультимедиа в современном музее
- 467** *Решетова М.В.* Экспозиция как фактор медиакommunikации современного дизайна
- 474** *Сидоров Д.В.* Частные виртуальные коллекции: сбор и классификация информации
- 479** *Павлова О.Б.* Периодические арт-проекты XX–XXI веков в музейном пространстве
- 486** *Ким М.А.* Обзор музыкального опыта в системе музейного пространства
- 491** *Санду О.М.* Разработка концепции электронной библиотеки художественных образов с применением метода мифопоэтики
- 496** *Иванова-Везн Л.И.* К 270-летию Московской архитектурной школы и 30-летию Музея МАРХИ
- 501** **Заключение**

CONTENTS

- 16 **Kurasov S.V., Lavrentiev A.N.** The Museum subject in the history of the Stroganov School

Part I. The Space of Culture

- 25 **Burganova M.A.** Museum in the contemporary cultural space
- 32 **Aronov V.R.** Design museums. Their appearance and evolution
- 37 **Lodder K.** Art in trust for the public: Being a trustee for the National galleries of Scotland
- 42 **Maistrovskaya M.T., Surova E.M.** The formation of cultural identity in the study of the national home as part of the museum complex
- 48 **Muradova N.V.** Museum culture: time for changes
- 55 **Bubnovene O.D.** Traditional cultures in the exposition
- 61 **Vaserchuk Y.A.** Interdisciplinary projects in the museum space
- 67 **Barsukova N.I.** Museum of a single artist as environmental museum
- 73 **Kitaeva G.V.** Organization of the museum space as an artistic environment
- 83 **Surova E.M. , Shumakova T.A.** Design features of the museum Space
- 88 **Lu Fei.** Cultural consciousness through architectural communication — the historical museum of Shanxi province
- 95 **Veselov M.A.** The industrial era of the world exhibitions

Part II. The Birth of the Museum – from collection towards the exposition

- 101 **Maistrovskaya M.T.** Museums of decorative art of Vienna (history, collections, exhibitions)
- 116 **Zinoveeva M.M.** The story of the gifts of the Artistic-industrial museum of the Stroganov school of second half of XIX – early the twentieth century

- 131** *Astrakhantseva T.L.* New materials about Nikolai Vasilyevich Globa
- 137** *Baranova S.I.* The first accessions of ceramic tiles in the collections of the Moscow museums
- 146** *Zubanova N.A.* Collection. Museum. Museum-laboratory. To the history of the State museum of ceramics
- 156** *Klyushina E.V.* Wolfers Freres Jewellery Shop: new solutions in the organization of the exposition in Royal Museums of Art and History, Belgium
- 166** *Shabalina N.M.* Criteria for the acquisition of museum collections art industry of the Urals
- 173** *Naumenko S.N.* Exposition of crew collections in the restoration and storage center of the State Hermitage (.Old village.)
- 180** *Lyubich A.V., Kovycheva E.I.* Traditional pottery in the modern exposition (on the example of the mobile exhibition project of the Solovetsky museum reserve and the Udmurt state university «Is taken from the earth, as Adam»)
- 188** *Mamleeva E.R.* Bashkirian folk art pieces in the collection of Bashkortostan State M.V.Nesterov Art Museum
- 194** *Shu Di.* Series of etchings .The pacification of the Western region. from the collection of the Institute of oriental manuscripts as the source of knowledge about the military actions in China XVIII century

Part III. Researches, attributions and restoration projects

- 199** *Androsova E.M.* Visual experiment of art synthesis in the Jewish museum and Center of tolerance. Notes on the exhibition «The effect of time: the influence of the Russian avant-garde on the modern fashion»
- 206** *Fedotova N.Y.* Modernizations and Reconstructions: Museum of Decorative Arts, Faience and Fashion (France, Marseille)
- 212** *Tsykunova E.M.* Modern technology in virtual expositions of ornamental interior painting of classicism in museums of XXI century
- 221** *Simakina P.V.* The study of the Nizhny Tagil metal caskets with varnished painting of the first half of the XIX century in the museums collections

- 227** *Akilova A.D.* Portrait of a woman in a red shirt, pearl high hat and the veil. From the collection of the Museum of decorative and industrial art of the Stroganov academy (MGHPA): problems of restoration and attribution
- 235** *Dietrich M.A.* Peculiar properties of the attribution of French miniature painting of the late XVIII — the first half of the XIX century
- 245** *Tretyakakova A.E., Safonov V.V.* The problems of using natural dyes in restoration of textile art

Part IV. Museum and Art Education. Problems of Interaction

- 253** *Kvyatkovsky J.W.* Stanislav Noakovsky — Professor, Academician, Scientist and Artist of Two Nations
- 262** *Smekalov I.V.* Museums of the painterly culture in the regions. The role of the State free art workshops
- 273** *Bundin Y.I.* Educational spaces of an art university in the context of the development of creative industries
- 280** *Poznyakova V.E.* The role of the museum in the system of artistic and industrial education
- 284** *Denisova N.L.* Traditional culture as a basis of aesthetic education in Russia of the late 19th – early 20th century
- 290** *Rezanov L.V.* The complexity of the educational tasks of the expeditions of the Children's academy of Russian culture on the completing of new revenue the school of the museum of folk arts and crafts them G.A.Velichkina
- 295** *Aristova S.L.* Museums of the Don region — guardians of the Russian culture
- 302** *Zaharova E.A., Kovycheva E.I.* Educational technology attached to the traditional pottery at the base of the art museum of Udmurt university
- 309** *Usanova A.L.* The interior of the middle of the XX century in the meetings of regional museums: a paradigm of art and historical and cultural value
- 315** *Freivert L.B., Palevskaya E.M.* Museum component in activity on preservation and development of traditions of ceramics craft in Tula
- 322** *Lu Xiaonan.* An analysis of the present situation of museum educators — Take the National Museum of China as an example
- 328** *Liu Hai.* Museum of Chinese hieroglyph in Anyang city in the history of culture and art education in China

- 334** *Koshkina O.Y.* Artist A. P. Zaitsev and his circle:
Sculpture and plastic as spatial metamorphosis
- 344** *Pervina L.I., Pervina I.A.* Project activity of students
in cooperation of the Udmurt state university with
the Museum-estate of P.I. Tchaikovsky in Votkinsk

Part V. Design-Museum as the History of Design-Culture

- 353** *Klimova L.N., Shulika T.O.* «Proto-museum» in the
context of design education
- 362** *Mallsch Friedmen.* Design — design of life
- 366** *Lavrentiev A.N., Vilches-Nogerol A.V.* From museum
of design of the 1920-s — to the exhibition and
back. Reflections in the form of a dialogue
- 372** *Kozlova N.B.* Fashion — to the people! From
constructivism to design
- 382** *Averianova N.A., Shebarshin P.V.* Video reconstructions
in the museum and exhibition space
- 390** *Nikolskaya S.P.* Experience of creating an exposition
in the process of the course «the history of design»
as a teaching method
- 394** *Pankratova A.V.* The problem of aesthetics of time in
current design of museums
- 400** *Shaimardanova K.A., Michailova A.S.* Design
quarter. The formation of the museum of urban
design under the open sky
- 406** *Dubrovskaya A.V.* Museum for the Real World.
Inclusive design program «Friendly Environment for
People with ASDs»
- 414** *Vinogradov V.V.* Household objects design and
alternative Soviet design of the 1980-s
- 419** *Chen Yalin.* The Museum of Modern Art in New York
- 423** *Dergileva E.N.* New trends in leaflet and brochure
promotional products design for museums

Part VI. Trends and Perspectives. Between Real and Virtual World

- 429** *Koshaev V.B., Botya M.V.* Virtual museum of art
cultures: information topic
- 434** *Zhelondievskaya L.V.* Multisensory in the museum
exposition
- 438** *Dal Falco Federica.* Design for Cultural Heritage and
Museums experiences. MED (Museum Experience
Design) & ADD (Architecture Dance Design)

- 444** *Malkova E.V., Zaeva-Bourdonskaya E.A.* The museum mobile apps from the point of view of modern trends in exposition design
- 449** *Laptev V.V., Kozlov A.D.* Virtual reality and museum exposition: immersion in the history of design
- 457** *Klimov K.N.* Multimedia in the contemporary museum
- 467** *Reshetova M.V.* Exposition as a media communication factor of modern design
- 474** *Sidorov D.V.* Private virtual collections: the collection and classification of information
- 479** *Pavlova O.B.* Periodic art projects of the XX–XXI centuries in the museum space
- 486** *Kim M.A.* Review of musical experience in the museum space system
- 491** *Sandu O.M.* Development of the concept of the electronic library of artistic images using the method of mythopoethics
- 496** *Ivanova-Veen L.I.* Towards the 270-th anniversary of the Moscow architectural school and 30-th anniversary of the MARCHI Museum
- 501** **Conclusion**

ЗАХАРОВА Людмила Анатольевна

Удмуртский государственный университет, старший преподаватель
e-mail: el_kovich@mail.ru

КОВЫЧЕВА Елена Ивановна

Доктор искусствоведения, Удмуртский государственный университет, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, доцент
e-mail: el_kovich@mail.ru

ZAKHAROVA Lyudmila Anatolievna

Udmurt State University, senior lecturer
e-mail: el_kovich@mail.ru

KOVYCHEVA Elena Ivanovna

Doctor of arts, Udmurt state University, head. department of decorative and applied arts and crafts, associate professor
e-mail: el_kovich@mail.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ТРАДИЦИОННОМУ ГОНЧАРНОМУ ИСКУССТВУ НА БАЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

EDUCATIONAL TECHNOLOGY ATTACHED TO THE TRADITIONAL POTTERY AT THE BASE OF THE ART MUSEUM OF UDMURT UNIVERSITY

В статье анализируются цели, задачи, методы, технологии, результаты образовательного симпозиума «Живая традиция» на базе передвижной выставки-мастерской Соловецкого музея-заповедника «Взяты от земли, яко Адам. Гончарные традиции Русского Севера» в Художественном музейно-образовательном центре Удмуртского государственного университета.

Ключевые слова: музей учебного заведения, выставка, гончарное искусство, дополнительное образование, профориентация

The article analyzes the goals, objectives, methods, technologies, the results of the educational Symposium «Living tradition» on the basis of the mobile exhibition-workshop of the Solovetsky Museum-reserve «Taken from the ground, yako Adam. Pottery traditions of The Russian North» In the art Museum and educational center of Udmurt state University.
Keywords: museum of educational institution, exhibition, pottery, additional education, career guidance

Художественный музей при институте (факультете) искусств и дизайна (ИИИД) Удмуртского государственного университета работает с 1991 года. Важнейшей его функцией, в связи с ведомственной принадлежностью, является участие в образовательном процессе студентов. На базе музея, кроме выставок, проводятся лекции и семинары, учебные практики, встречи с художниками и учеными, научно-практические конференции, в том числе педагогической направленности. Сегодня перед музеем стоит задача расширения образовательной стратегии за счет новых форм деятельности, привлекающих другие категории посетителей: от любителей искусства разного возраста до профессионалов, стремящихся получить новые и усовершенствовать имеющиеся компетенции в педагогической и художественной деятельности. Инновационные формы образования в музее направлены на преодоление противоречия между закрытостью сегодняшней высшей школы и стремлением расширить зону ее влияния на общество, возможностью в силу высокого научного потенциала взять на себя задачу продвижения прогрессивных педагогических и культурных технологий. Кроме того, вузовское образование поставлено сейчас в ситуацию финансовой нестабильности, уменьшение бюджетных мест, их «подушевое финансирование» актуализирует перед вспомогательными учебными структурами задачу разработки проектов с привлечением других статей дохода, которые, кроме того, имеют перспективы в развитии практико-ориентированного обучения, нацеленного на сотрудничество с работодателями и другими партнерскими организациями.

Таковыми проектами являются проведенные на базе Художественного музея (музейно-образовательного центра) УдГУ фестиваль «Университет народной игрушки» (май 2017 г.) и образовательный симпозиум по традиционному гончарному искусству «Живая традиция» (сентябрь — октябрь 2018 г.). Проектировщиками и ответственными за проведение комплекса мероприятий выступили сотрудники кафедры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (ДПИИИИП). Представим технологию и результаты последнего из названных музейно-образовательных проектов. Предыдущий был проанализирован в 2017 г. на конференции в Художественно-педагогическом музее игрушки им. Н.Д.Бартрама [3, с. 50–55].

Симпозиум «Живая традиция» проводился в рамках выставки-мастерской «Взят от земли, яко Адам. Традиции гончарного дела Русского Севера» Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея заповедника (см. статью А.Любич в данном сборнике). Эта выставка неслучайно была привезена в Ижевск. Студенты УдГУ во время четырех летних практик 2012–2016 гг. выезжали на Соловки, где осваивали тра-

диции гончарного искусства под руководством одного из лучших мастеров России А.Н.Зварича (Череповец). Именно их работами, преимущественно, был представлен раздел авторской керамики на основе традиций. Другими внешними партнерами симпозиума выступили Школа ремесел Соловецкого музея-заповедника — в части содержания образовательного процесса; Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел, Учебно-методический центр Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, Республиканский центр дополнительного образования детей — в части оповещения участников образовательных мероприятий; Музей-заповедник «Лудорвай» — в части проведения гончарного пленэра, экспериментального дровяного обжига изделий. Кафедра ДПИиНП отвечала за координацию между преподавателями, организаторами выставки и образовательных мероприятий, участниками симпозиума; Художественный музейно-образовательный центр ИИиД взял на себя обязательства по проведению открытия и закрытия выставки и симпозиума, организации посещений выставки и экскурсий; Институт дополнительного профессионального образования — за проведение мастер-классов, курсов повышения квалификации, поэтому в оргкомитет вошли представители всех названных учреждений.

Цель симпозиума — способствовать сохранению, развитию, преемственности отечественных традиций гончарного искусства посредством объединения усилий специалистов музейного дела, учреждений образования и культуры, народных промыслов и ремесел.

Задачи симпозиума.

Знакомство с традициями гончарного дела широких слоев населения: детей, подростков, студенчества, взрослых любителей искусства посредством выставки, экскурсий, ознакомительных мастер-классов.

Разработка и совершенствование образовательных программ и методик освоения традиций гончарного дела в образовательных учреждениях общего, дополнительного, среднего специального (профессионального) и высшего образования, музейных и культурно-просветительских учреждениях.

Повышение уровня знаний и совершенствование профессионального опыта гончарного дела мастеров народных промыслов и ремесел.

Разработка стратегий взаимовыгодного сотрудничества между представителями культуры и образования, туризма и музейного дела, малого бизнеса и предпринимательства в области народных промыслов и ремесел.

Сама выставка с ее глубокой содержательной концепцией, разным оформлением, продуманной и апробированной в предыдущих местах размещения (Петрозаводск, Архангельск,

Череповец, Йошкар-Ола) образовательной программой, в виде экскурсий, демонстрационных и обучающих мастер-классов по изготовлению гончарной посуды и лепных игрушек, привлекла большое количество участников. Для нашего музея это рекорд — более тысячи посетителей всех возрастов, каждый со своими культурными и профессиональными запросами.

Курсы повышения квалификации «Профориентационные возможности занятий гончарным искусством» прошли тридцать слушателей, среди которых педагоги системы дополнительного образования и школ искусств, мастера центров ремесел и студенты. Необходимость решения профориентационных задач посредством программ профильного обучения и дополнительного образования обозначена в рамках реализации образовательного стандарта среднего общего образования. Формирование у обучающихся объективного представления о важности выбора профессии в жизни человека сегодня становится одной из главных задач педагогов дополнительного образования. Для этого необходимо создание специальных условий для развития учащихся, их творческой самореализации, готовности к непрерывному образованию, обеспечению успешного усвоения знаний, формированию умений и навыков. Педагог должен научить учащихся ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты своей деятельности. Обращаясь к гончарному искусству как к одному из наиболее древних, мы, прежде всего, обращаемся к народной культуре. Это позволяет прививать учащимся духовно нравственные ценности, которые издавна передавались от родителей к детям так же, как и традиции гончарства поддерживались и передавались от прадеда к деду, от отца к сыну. Через тесную связь народной культуры и искусства с жизнью учащиеся смогут осознать главные эстетические законы жизни: любви, добра, справедливости, наполняющие истинным смыслом жизнь человека. Особенность настоящей программы заключается в необходимости овладения педагогами дополнительного образования не только соответствующими педагогическими знаниями, методиками и особенностями преподавания гончарного искусства, но и активными формами профориентационной работы. Это позволит эффективно формировать у обучающихся потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.

Целью реализации программы курсов дополнительного образования, объемом 72 часа, является совершенствование профессиональных компетенций слушателей: способности разрабатывать и реализовывать просветительские програм-

мы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций; способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, мета-предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (гончарного искусства).

Профессиональные задачи освоения программы:

- обозначить и раскрыть профориентационные возможности занятий гончарным искусством для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам;
- осуществить педагогическую и методическую поддержку педагогов и мастеров;
- разработать предложения по развитию дополнительного образования в области декоративно-прикладного искусства (художественная керамика);
- развить творческую индивидуальность, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способность адаптироваться в меняющейся педагогической среде;
- осуществить теоретическую подготовку и практическую деятельность слушателей по достижению совместно выработанных целей и задач (работа в творческой группе) под руководством опытных наставников;
- провести исследовательскую и экспериментальную деятельность слушателей (пленэр);
- осуществить обобщение слушателями собственного педагогического опыта.

Специальные культурные и творческие задачи освоения программы:

- актуализация значения традиционной народной культуры в профессионально-педагогической деятельности педагогов нового стандарта в области декоративно-прикладного искусства;
- изучение функционального своеобразия традиционной глиняной утвари и способах художественной интерпретации традиционных глиняных предметов в педагогической и творческой деятельности слушателей;
- формирование новых знаний, практических умений и навыков по созданию глиняных предметов на основе народных традиций.

Программой предусмотрено создание условий, в которых обучающиеся самостоятельно осознают необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств, анализируют собственный педагогический опыт, активизируют мотивы и способы профессионального саморазвития, совершенствует навыки исследовательской и экспериментальной работы, которые затем интегрируются в педагогическую и творческую деятельность.

Учебно-тематический план симпозиума состоял из следующих занятий. Вводное занятие представляло собой знакомство с

выставкой с комментариями экскурсовода, в роли которого выступила научный сотрудник школы ремесел Соловецкого музея-заповедника Е.В.Загребина. Затем происходил мастер-класс по изготовлению гончарной посуды на ручном и электрическом гончарном круге, который в первом потоке провел Народный мастер России А.Н.Зварич, во втором — его ученик Д.А.Глаголев. После просмотра фильмов, на которых запечатлен процесс работы народных мастеров Ёрговского промысла, происходило их коллективное обсуждение в виде круглого стола на тему «Камертон народной керамики», где обучающиеся пришли к выводу о необходимости изучения традиций.

Практический раздел состоял из выполнения двух заданий: поэтапной лепки и декорирования горшка методом кольцевого налёпа на ручном гончарном круге и лепки кринки характерной традиционной формы на электрическом гончарном круге, ее декорировании пластическими и колористическими способами (здесь обучающиеся имели возможность творческого подхода). Самостоятельная работа состояла из разработки макета программы дополнительного общеразвивающего обучения с учетом условий каждого из проходящих курсы, составления технологической карты по теме «Художественная интерпретация простых гончарных предметов» и исполнения образца. Разработчиком программы курсов и куратором самостоятельной работы была старший преподаватель Л.А.Захарова. Завершилось обучение однодневным пленэром в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике Удмуртской Республики «Лудорвай», который представлял собой дровяной обжиг глиняных предметов с последующим декорированием несколькими традиционными методами: обвара в мучной болтушке, восстановления, дымления, раку. Выставка работ и презентация собственных программ подвела итог обучению, но настоящий результат, конечно же, следует ждать позже. Он проявится на тематических республиканских выставках для школьников, студентов, мастеров народных ремесел, организованных УдГУ, Министерством образования, Министерством культуры Удмуртской Республики.

Нужно заметить, что экспериментальный дровяной обжиг стал возможен, благодаря проектной деятельности студентов. Печь была самостоятельно построена и опробована ими во время летней практики под руководством преподавателя курса художественной керамики Л.А.Захаровой и лаборанта соответствующей мастерской А.А.Морозовой. Благодаря сотрудничеству с музеем-заповедником «Лудорвай», у студентов появилась местная база практик, перспектива осознанного выбора профессии и совершенствования в ней, утверждения своего потенциала в общественно-полезной деятельности, каковой может стать изготовление сувенирной продукции, проведение

мастер-классов для посетителей и участников праздников и фестивалей народной культуры, дальнейшие просветительские и образовательные проекты республиканского, российского и международного уровня. Таким образом, роль учебного музея как места проведения выставок и сопутствующих мероприятий, обобщающих инновационный опыт практик и сотрудничества с учреждениями культуры и искусства, возрастает не только для студенчества, но и для разных категорий посетителей. Это, несомненно, работает на утверждение авторитета университета как центра подготовки кадров для решения новых культурно-образовательных и экономических стратегий развития страны и общества.

Библиография:

1. Волкова Е.В., Лопатенко С.А. Работа на ручном гончарном круге. Промысел Ёрги. Соловки, 2012.
2. Дубовцева М.В. Бабкина Н.Н. Профоримационные возможности занятий избранным видом деятельности / М.В.Дубовцева, Н.Н.Бабкина // Педагогический опыт: от теории к практике: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2018.
3. Ковычева Е.И. Проблемы, современное состояние и условия развития рукотворной игрушки в народных традициях / Е.И.Ковычева // Игрушка в XXI веке. Традиции и новации: материалы IX Бартрамовских чтений 12 декабря 2017 г. Ч. 1. СПб.: ВШНИ, 2017. С. 50–55.
4. Поверин А.И. Гончарное дело: [техника, приемы, изделия]: энциклопедия / Александр Поверин. М.: АСТ-Пресс Книга, 2015.