Е. А. Лапшина

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Работа представлена кафедрой истории и теории художественного образования Высшей школы народных искусств (институт).
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. Ф. Максимович

Статья посвящена профессиональному образованию в области художественного кружевоплетения – одному из распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Акцент делается на необходимость сохранения традиций конкретного направления художественного кружевоплетения и обучения индивидуальному виду коклюшечного кружева – вологодскому, киришскому, елецкому, вятскому, михайловскому.

Ключевые слова: *кружевоплетение, развитие, содержание, обучение, традиционное прикладное искусство, исполнительское мастерство.*

E. Lapshina

ARTISTIC LACE-PLAITING IN THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

The paper is devoted to vocational education in the sphere of artistic lace-plaiting – one of the most popular types of decorative-applied art. The author draws our attention to the necessity of conserving specific traditional directions of artistic lace-plaiting, individual training in bobbin lace and its specific types made in Vologda, Kirishi, Yelets, Vyatka, Mikhailov.

Key words: *lace-plaiting, development, content, instruction, traditional applied art, handicraft.*

Одним из известных направлений традиционного прикладного искусства является русское кружевоплетение – искусство, созданное много веков назад, одно из самых изысканных и удивительных направлений творчества. Кружево представляет собой ажурное изделие, выполненное путем различного переплетения нитей, не имеющее тканой основы, при помощи деревянных палочек – коклюшек. Кружево произошло от слова «окружать» края одежды разной отделкой в виде каймы и прошв, которые нашивались сверху или вшивались между частями ткани в виде ажурных вставок. Основным материалом для исполнения кружевных изделий служила нить. У разных народов и в разные эпохи использовали золотую, серебряную, шелковую, льняную, хлопчатобумажную, шерстяную, синтетическую нить. Разделяли кружево на две главные категории: кружево, шитое иглой, и кружево, плетенное на коклюшках – деревянных палочках особой формы, на которые наматывается нить.

В настоящее время художественное кружевоплетение находится в сложной ситуации. Закрываются производства, на которых создавались изделия русского кружева, и учебные заведения соответствующего профиля. Остро встает вопрос о сохранении, развитии и возрождении некоторых видов старинного народного кружева.

Профессиональное образование в традиционном прикладном искусстве – это не только обучение и воспитание самого обучаемого, но и много больше: возрождение и развитие многовекового русского национального искусства, память человечества, суть понятия Родины. Национальное русское прикладное искусство или народные художественные промыслы – это то, что веками создавалось для России, ее прославления, и то, что необходимо сегодня для возрождения памяти народа всех наших предыдущих поколений.

Несколько веков известны такие виды художественного кружевоплетения, как вологодские, рязанские (михайловские), кировские (вятские), елецкие, киришские (захожские), белевские, балахнинские кружева, центрами возникновения и последующего бытования и развития которых являются соответственно такие регионы России, как Вологодская, Рязанская, Кировская, Липецкая, Ленинградская, Тульская и Нижегородская области. Каждый из названных центров кружевоплетения представляет собой абсолютно самостоятельный вид кружевоплетения по технологии изготовления, колористическим и композиционным особенностям – смешение их не только невозможно, но и недопустимо, поскольку в каждом из этих направлений кружевоплетения лежат конкретные, только каждому из них присущие вековые художественные традиции, характерные только для данного региона, и именно их необходимо индивидуально сохранять и развивать.

Известно, что развитие невозможно без обучения и воспитания. В то же время профессиональное образование в области художественного кружевоплетения как целостное направление познания до сих пор находится в стадии становления, несмотря на то что обра-

зование в этой области должно соответствовать не только художественно-традиционной сущности каждого из этих центров кружевоплетения, но и одновременно быть востребованным в современном мировом социуме.

Существует множество проблем в содержании профессионального образования в этой области, решение которых необходимо сегодня. И основным является формирование у обучающихся способности адекватно воспринимать и оценивать как само традиционное прикладное искусство, так и русское кружевоплетение, что позволит выпускникам не только стать носителями традиционного прикладного искусства в целом, но и активизировать собственную профессиональную жизнь в социокультурных процессах современного общества.

Важным является содержание образования в области кружевоплетения; понимание образования в этой области как феномена будущей уникальной художественно-творческой деятельности, целостности традиционного прикладного искусства позволяет рассматривать содержание обучения в области кружевоплетения с позиции необходимости развития образовательной, художественной и национально-традиционной культуры личности обучающегося.

Традиционное прикладное искусство – открытая эстетическая система, для обеспечения которой высокопрофессиональными художниками – носителями этого вида прикладного искусства необходима также открытая система самого профессионального образования в этой области, задачей которого является подготовка высокопрофессиональных художников в конкретном виде традиционного прикладного искусства. Под открытостью профессионального образования понимается широкое взаимодействие его с современным социумом, органическая включенность профессионального образования как в эстетическое пространство традиционного прикладного искусства, в данном случае в такое его направление, как художественное кружевоплетение, так и в современные рыночные отношения, с признанием приоритета требований сегодняшнего дня к современной высокой моде. Особое внимание необходимо обратить на воспитание современного потребителя через развитие русского кружевоплетения и образование в этой области прикладного искусства и, как результат, создание через образование конкурентности не производителей, а современного потребителя изделий кружевоплетения, и отдаленной на сегодня перспективе, но которая должна являться целью – развитие менеджмента индустрии товаров роскоши, поскольку речь идет об изделиях уникального русского кружевоплетения, где в основе лежит уникальный ручной художественный труд. И все это при условии полного исключения архаики должно основываться на интеграции абсолютного сохранения вековых художественных традиций русского кружевоплетения, коллективного характера труда в исследуемой области и преемственности поколений кружевниц.

До 2003 г. в области профессионального художественного кружевоплетения существовали:

- начальное профессиональное образование с квалификацией «мастер-исполнитель» по конкретному виду кружевоплетения – елецкому, или вологодскому, или вятскому и т. д., где основное внимание в учебном процессе уделялось именно обучению исполнительского мастерства конкретного центра народных художественных промыслов;
- среднее профессиональное образование с квалификацией «художник-мастер», но уже без конкретной специализации, и основным являлась общехудожественная подготовка по рисунку и живописи, с увеличением учебных часов на композицию и уменьшением – на исполнительское мастерство, что, конечно, сделало на первый взгляд профессиональное образование более широким, но это почти исключило решение главной задачи – подготовку художников-мастеров для конкретного центра художественного кружевоплетения с его индивидуальными художественными традициями – основой каждого вида традиционного прикладного искусства.

В результате многое годы пределом образования являлось не художественно-творческое развитие обучающихся, направленное на про-

ектирование высокохудожественных изделий кружевоплетения, а механическое обучение приемам исполнительского мастерства, хотя и с сохранением технологических и художественных традиций, но не отвечающего по ассортименту изделий, моделированию уровню развития современной моды, современного социума.

Созданная с 2003 г. Высшая школа народных искусств – профессиональное государственное высшее учебное заведение традиционного прикладного искусства и набирающая силу система непрерывного профессионального образования: начальное – среднее – высшее – поствузовское (аспирантура) – в области русского кружевоплетения требует сегодня научного анализа состояния этой проблемы и разработки научно-методических подходов, поскольку, во-первых, за исторический период существования художественного кружевоплетения и образования в этой области не анализировались не только особенности обучения каждому виду художественного кружевоплетения отдельно – елецкому, вологодскому, вятскому и т. д., центрам русского кружевоплетения, но и вообще состояние образования в исследуемой области никогда не являлось предметом исследований. Во-вторых, мотивация приобщения детей и подростков к национальному традиционному прикладному искусству нашего народа ослаблена, и в большинстве своем население воспринимает народные художественные промыслы как примитив, не имеющий будущего, что не способствует возрождению и тем более развитию в том числе и национального самосознания. Конечно, развитие национального самосознания является не только результатом изучения многовековых художественных традиций собственной страны – это не единственная панацея в данном случае, но и традиционное прикладное искусство является неотъемлемой частью всей этнографической и этнологической программы воздействия на воспитание таких качеств, как уважение к собственному народу, и через собственную культуру, формирование интереса к культуре других народов, глубокие чувства к собственной родине, семье, в целом к Человеку.