

Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов – приоритет государственной культурной политики

(интервью президента Высшей школы народных искусств

В.Ф. Максимович редакции журнала

«Декоративно-прикладное искусство и образование»)

Preservation, revival and development of folk arts and crafts is a priority of the state cultural policy

(interview with the president of the Higher school of folk arts

V.F. Maksimovich the editor of the magazine

«Arts and crafts and education»)

Редакция журнала: *Валентина Фёдоровна, сегодня на государственном уровне чаще происходит обращение не к различным формам современного искусства, а к традициям, истокам, наследию. В 2017 году В.В. Путин поручил Правительству РФ разработать дорожную карту по сохранению, развитию и возрождению народных художественных промыслов и ремесел, звучали предложения лицензировать данную сферу, был подписан закон о поддержке организаций народных художественных промыслов. Как вы считаете, почему именно сейчас одним из ключевых направлений государственной политики в сфере культуры стало сохранение народных художественных промыслов России? Могут ли документы, разработанные на федеральном уровне, реально повлиять на развитие и возрождение традиционного прикладного искусства?*

В.Ф. Максимович: Действительно, поручение Президента В.В. Путина обозначило существующий масштаб проблем в сфере народных художественных промыслов России.

Но сначала давайте определимся в терминологии. Народные художественные промыслы России делятся на два направления: первое – примитивные виды, которые не требуют среднего профессионального и тем более высшего образования – это лозоплетение, глиняная игрушка и другие. Второе направление – регионально-историческое традиционное народное искусство, включающее все виды лаковой миниатюрной живописи Мстеры, Холуя, Палеха, Федоскино; художественное кружевоплетение Вологды, Вятки, Ельца, Кириши, Балахны; уникальные виды художественной вышивки – торжокское золотое шитье, крестецкая строчка, владимирские верхошвы, ивановская строчка, русская гладь и т.д.; художественная роспись Нижнего Тагила, Жостово, московское письмо, хохломская роспись; косторезное искусство Архангельской области, Тобольска, Чукотки, Якутии; богородская резьба по дереву – богородская игрушка, камнерезное искусство Пермского края и художественный металл села Красное-на-Волге, Мстеры, Павлово-на-Оке, ну и конечно Павлово-Посадские шали с великолепной набойкой.

Эти виды народного искусства относятся именно к традиционным народным художественным промыслам, каждый из них характеризуется собственными вековыми регионально-историческими художественно-

технологическими, колористическими, конструктивными традициями, которые необходимо сохранять, возрождать и развивать, при этом их развитие требует профильного высшего образования, для чего и был создан пятнадцать лет назад, благодаря Владимиру Владимировичу Путину и, конечно, Людмиле Александровне Путиной единственный профильный вуз в этой области – Высшая школа народных искусств, где мы ведем впервые подготовку художников с высшим образованием дифференцированно по каждому из двадцати видов народного искусства.

На настоящий момент мы имеем не более двадцати пяти видов традиционных художественных промыслов, которые, на мой взгляд, и составляют сущность и художественную ценность народного искусства в основе которого – ручной художественный труд, направленный на возрождение, сохранение и развитие именно этих видов с их уникальными художественно-технологическими, колористическими, эстетическими вековыми традициями, которые необходимо считать историческим достижением нашей страны, которые должны являться базовой основой воспитания подрастающего поколения.

Важным является необходимость передачи сущности народного искусства молодым, что способствует сохранению традиций, преемственности поколений, не только через созерцание красоты, но и посредством уникального ручного художественного труда как символа неповторимости отечественной культуры. Этот пласт культурного наследия – один из важнейших элементов культурного «генофонда» России, поскольку именно он принимает на себя функцию защиты национальной идентичности в условиях глобализации, широкого распространения продукции массовой культуры, генерирует и аккумулирует культурную память поколений. Подлинные произведения народного искусства всегда играли важную роль в воспитании патриотических чувств человека, способствовали сохранению национального самосознания и самобытности национальной культурной жизни.

Высшая школа народных искусств (академия) наследует, хранит и развивает традиции и организационно-педагогический опыт двух учебных заведений. Первое – Школа народного искусства, созданная по инициативе императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая II, где народным промыслам обучались девушки из различных губерний, которые после окончания Школы возвращались домой – в центры бытования традиционного прикладного искусства – чтобы передавать полученные знания и навыки другим мастерам. Специально для Школы в самом центре Санкт-Петербурга было построено здание, имевшее все необходимое для обучения и постоянного проживания девушек, в том числе уникальную домовую церковь Покрова пресвятой Богородицы. Именно в этом историческом здании сегодня и располагается Высшая школа народных искусств.

Таким образом, современный государственный интерес к народным художественным промыслам отчасти напоминает ситуацию рубежа XIX –

XX век, когда народное искусство впервые на государственном уровне было осмыслено как национальное достояние и самобытное художественное наследие, получило широкую поддержку. Уже в этот период остро чувствовался недостаток в образованных, грамотных в художественном отношении мастерах, способных создавать качественные и эстетически привлекательные изделия. В начале XXI века ситуация в некоторой степени повторяется, и Высшая школа народных искусств появляется в образовательном пространстве России как своеобразный ответ на вызовы времени, реализуя госзаказ.

Второе учебное заведение – Московская школа художественных ремесел, осуществлявшая профессиональную подготовку кадров для предприятий народных художественных промыслов – стала своеобразной экспериментальной площадкой, для апробации инновационных педагогических идей, методик и технологий. Здесь впервые появилось высшее образование в области традиционного прикладного искусства, что также сыграло существенную роль в первые годы деятельности нашего вуза.

Исторически сложилось так, что кадры для предприятий народных художественных промыслов готовили учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего образования в данной сфере ранее просто не существовало. К тому же, долгое время считалось, что «народное искусство» и «высшее образование» – несовместимые понятия, якобы «народное» может быть создано только мастерами-самоучками, умельцами, а не художниками, получившими профильное образование.

Как итог – в начале XXI века традиционное прикладное искусство оказалось в ситуации упадка: многие предприятия народных художественных промыслов прекратили существование, профильные учреждения среднего профессионального образования в центрах испытывали серьезные проблемы с набором абитуриентов и трудоустройством выпускников, что закономерно вело к их закрытию, художественные промыслы лишились научного сопровождения, что вкупе с массовым любительским интересом к ручному художественному труду угрожало размыванием и исчезновением исторических вековых художественных традиций. Еще немного – и, вероятно, от вековых традиций и уникальных технологий остались бы одни матрешки.

Высшая школа народных искусств (академия) формируется как молодой, динамично развивающийся вуз, в котором впервые реализована уникальная система многоуровневой непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров в области традиционного прикладного искусства, организована инновационная система научного и методического сопровождения образовательной деятельности.

С 2007 года вуз ежегодно выпускает уникальных высококвалифицированных художников с высшим образованием в области конкретных видов традиционного прикладного искусства: художественного кружевоплетения, художественной вышивки, лаковой миниатюрной

живописи (Палех, Холуй, Мстёра, Федоскино), декоративной росписи, ювелирного искусства, косторезного искусства, художественной росписи ткани, богородской художественной резьбы по дереву, традиционной игрушки. О профессионализме выпускников, их способности к творческому осмыслению культурного наследия, успешном сочетании индивидуального творчества и художественно-технологических традиций свидетельствуют многочисленные победы наших студентов на престижных конкурсах, участие в выставках и научных мероприятиях всероссийского и международного уровня, выигранные нашим вузом гранты.

Например, в Вологде – знаменитом центре художественного кружевоплетения, каждый год проводится всероссийский конкурс «Серебряная коклюшка». Студентки кафедры художественного кружевоплетения несколько лет подряд завоевали все призовые места, сейчас мы приезжаем на мероприятие вне конкурсной программы и демонстрируем наши работы, проводим мастер-классы, завоевываем призы зрительских симпатий.

В январе 2014 года Высшую школу народных искусств (академия) – единственную от России приняли в Союз кружевоплетения Германии. В Европе мастера чаще всего создают небольшие вещи, вольно смешивая стили, нередко с уклоном в область «чистого дизайна». А на кружевные платья, которые делают студентки нашего вуза, необходимо потратить почти год, причем обязательно соблюдаются все технологии и традиции региональных школ кружевоплетения. Европейцы неизменно приходят в восторг от работ наших студентов на выставках.

Результатом этого явилось полученное Высшей школой народных искусств (академией) приглашение от администрации города Хорст (Нидерланды) и руководителей расположенного здесь же ведущего предприятия мира в области кружевоплетения. Мы готовимся к уникальной выставке в Нидерландах на 1000 квадратных метров, где будет представлено не только художественное кружевоплетение, но и все виды традиционных народных художественных промыслов, которым мы обучаем.

Редакция журнала: *Состояние некоторых видов народных художественных промыслов вызывает тревогу. К примеру, специалисты все чаще говорят об угасании городецкой росписи, поскольку осталось крайне мало художников – носителей традиции данного вида росписи.*

Валентина Фёдоровна, какие, по вашему мнению, существуют реальные инструменты, способы сохранения и развития видов традиционного прикладного искусства?

В.Ф. Максимович: Уникальность любого вуза определяется не контрольными цифрами приема, а той государственной миссией, которую он выполняет. Миссия Высшей школы народных искусств связана с государственной политикой в сфере культуры – дать возможность развиваться регионально-историческим центрам возникновения и бытования традиционного прикладного искусства России. Чтобы молодежь из числа

местного населения этих центров народного искусства – небольших городов, сел и поселков имела перспективность в образовании, могла получать непосредственно здесь высшее образование, могла закрепиться на своей малой родине, иметь возможность благоустроить собственную жизнь, занимаясь традиционным для этих центров художественным творчеством, причем не на кустарном, «лубочном», любительском, а на высокопрофессиональном уровне, создавая ценные в эстетическом отношении произведения искусства.

В настоящее время Высшая школа народных искусств структурно представляет собой сетевой вуз, в состав которого в качестве филиалов, кроме имеющихся в Москве и Рязани, в 2011 году вошли большинство училищ народных художественных промыслов России (Холуйское, Мстёрское, Федоскинское лаковой миниатюрной живописи, Богородское училище резьбы по дереву, Сергиево-Посадский колледж игрушки, Омский художественно-промышленный колледж), что позволило осуществлять подготовку кадров непосредственно в центрах исторического бытования традиционного прикладного искусства, сделать впервые доступным высшее профильное образование.

Была проведена модернизация материальной базы большинства филиалов (кроме Омского): сделан капитальный ремонт в учебных корпусах и общежитиях, закуплено новейшее оборудование, в том числе и итальянские станки для конструкторско-технологической лаборатории по производству папье-маше во Мстёрском филиале. Филиалы для местной молодежи стали не только местом учебы, но и проведения досуга: здесь есть спортивные залы, столовые, комнаты в общежитии на двух человек с удобствами – все, что определяет социальную сторону жизни студентов, стимулирует желание учиться и впоследствии работать на своей малой родине. Результат не заставил себя ждать: после обновления материально-технической базы и условий проживания количество поданных абитуриентами заявлений увеличивалось в 3 раза.

Благодаря присоединению филиалов возникла интегративная профессионально-образовательная и художественно-эстетическая среда, создано единое научное и методическое сопровождение образовательной деятельности, внедрена универсальная система мониторинга качества подготовки обучающихся, постоянно проводятся курсы повышения квалификации для сотрудников филиалов. «Подпитка из центра» определяет совсем иной уровень образования, о результативности которого наиболее отчетливо свидетельствуют творческие работы наших выпускников.

Так, до создания Высшей школы народных искусств не существовало даже приблизительных аналогов комплекта учебной литературы, обеспечивающего образовательный процесс. Коллектив вуза оказался в нестандартной ситуации, когда учебную литературу пришлось создавать «с нуля» не только по профильным дисциплинам, но и общегуманитарным, поскольку очевидно, что курсы «Экономики», «Философии», «Истории

искусства» не могут одинаково преподаваться будущим социологам, экономистам, искусствоведам и художникам традиционного прикладного искусства.

За время существования Высшей школы народных искусств был сформирован профессорско-преподавательский состав вуза из числа его выпускников, впервые защитивших диссертации в области традиционного прикладного искусства. В настоящее время 90% профессорско-преподавательского состава вуза имеют ученую степень, в том числе и в филиалах в Холуе и Мстере, о чем ранее и мечтать было невозможно. А сегодня все защиты диссертаций проводятся на нашем диссертационном совете.

Согласно последним статистическим данным, 87% наших выпускников трудоустроены по профилю подготовки: они преподают в художественных учебных заведениях, занимаются предпринимательской деятельностью, являются сотрудниками музеев. Сейчас особенно востребованы ювелиры, иконописцы, многие выпускники работают на предприятиях, при храмах, причем большая часть – непосредственно в центрах народных художественных промыслов. А главное – наши выпускники являются носителями традиционных народных художественных промыслов, способствуя их развитию и распространению во всем мире. Есть даже такие выпускники вуза в области художественной вышивки, которые уже более пяти лет работают на высокую моду во Франции и Голландии с ведущими модельерами.

Редакция журнала: *Согласно показателям мониторинга государственных вузов последних лет, Высшая школа народных искусств и филиалы академии являются эффективными. Тем не менее, существуют, наверное, и проблемы, которые требуют решения?*

В.Ф. Максимович: Да, конечно существуют проблемы и очень существенные. Прежде всего, это неоднозначное отношение общества к народным художественно-историческим истокам нашей культуры, недооценка необходимости изучения, возрождения и развития этого искусства. И, конечно, непонимание главного – без прошлого нет будущего. А поскольку молодежь, как известно, не живет прошлым, необходима большая просветительская работа в этой области, которая без профессиональных художников как носителей уникальной русской национальной культуры невозможна.

Необходима замкнутая система образования – обучения и воспитания, которая бы включала в себя – дошкольное воспитание, школьное обучение в этой области через предметы и дополнительное образование, профессиональное образование учителей в этой области и конечно художников по конкретным видам народного искусства – носителей этой культуры, чем мы и занимаемся.

Профессиональное образование в нашей области имеет серьезные особенности. К их числу относятся: уникальность каждого вида народного

искусства, малочисленность учебных групп и индивидуальность обучения и, как результат, малочисленность контингента студентов, расположенность центров народного искусства в селах и поселках, где выпускники школ, конечно, не имеют высокого балла ЕГЭ, несостоятельность возникших после закрытия в девяностые годы предприятий – различных ООО и ЗАО как мест будущей работы выпускников, неоднозначное, как я отметила ранее, отношение к национальным художественно-историческим традициям нашего народа.

Существующий ФГОС ВО «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в настоящий момент пересматривается по нашей просьбе в Минобрнауки России с целью создания отдельного ФГОС ВО по направлению «Традиционные художественные промыслы». Это даст четкое понимание, что традиционные художественные промыслы – важное направление в образовании и его нельзя смешивать просто с декоративно-прикладным искусством.

Что касается мониторинга, то мы отличается от любого даже художественного вуза. Так, пункт «количество иностранных студентов» вообще противоречит сущности традиционных народных художественных промыслов, поскольку трансформации любого вида народного искусства при «переносе» не только за рубеж, но и в другой регион России недопустимы. Требование публикации научных трудов по нашему профилю в ведущих зарубежных изданиях также не совсем корректно – в России-то не все понимают, зачем необходимо сохранять или тем более развивать традиционные художественные промыслы!

И, тем не менее, по просьбе Сейма Финляндии после их посещения нашего вуза и согласно приказу Минобрнауки России, мы открыли в городе Поорво – центре народных промыслов Финляндии – филиал Высшей школы народных искусств.

Редакция журнала: *Народные художественные промыслы ассоциируются, в первую очередь, с традициями. Однако любое развитие в художественной культуре связано с возникновением новаций. Какие нововведения возможны и допустимы в сфере современного традиционного прикладного искусства? Реально ли достижение баланса между традициями и новациями в этой сфере?*

В.Ф. Максимович: Высшая школа народных искусств как инновационный вуз решает триединую задачу. Во-первых, возрождение и развитие исторических видов традиционного прикладного искусства, что невозможно без подготовки высококвалифицированных художников, способных создавать шедевры – товары роскоши. Это возможно только при условии наличия всех ступеней профессионального образования, включая дополнительное профессиональное образование, которые представлены в головном вузе в Санкт-Петербурге и в перспективе должны существовать и в филиалах.

Во-вторых, развитие модели образовательных кластеров в исторических центрах возникновения, развития и бытования конкретных видов традиционного прикладного искусства, включающих профильные культурно-образовательные учреждения и организации. Сейчас у нас более 100 действующих договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями, художественными предприятиями, музеями и галереями, как российскими, так и зарубежными (Национальная художественная академия Софии, Болгария; Музей лаковой миниатюры в Мюнстере, Германия).

В-третьих, развитие и совершенствование новых направлений деятельности. Здесь можно отметить культурно-образовательную и культурно-просветительскую деятельность, реализация которых успешно осуществляется на базе Художественно-педагогического музея игрушки имени Н.Д. Бартрама Сергиево-Посадского филиала Высшей школы народных искусств, в коллекцию которого входят подлинные игрушки нескольких поколений царских детей.

Ключевая стратегическая задача ближайшего будущего – развитие художественно-промышленного направления в академии, создание творческих мастерских в центрах народных художественных промыслов как малых предприятий при вузе, где будут трудиться выпускники, возрождение устойчивых связей обучения с художественным производством.

Не менее важно научное сопровождение конкретных видов традиционного прикладного искусства и профессионального образования в этой сфере, которое осуществляется сотрудниками Научно-исследовательского инновационного центра Высшей школы народных искусств (академии) и созданных при нем научных лабораторий.

Усилиями сотрудников структурных подразделений Высшей школы народных искусств возрождаются старинные технологии художественной вышивки (кадомский вениз), кружевоплетения (киришское и впервые балахнинское кружево), воссоздано «московское письмо» – один из видов русских художественных лаков, осуществлена реновация оптимальной технологии создания папье-маше для лаковой миниатюрной живописи. Результатом совместной деятельности Государственного Эрмитажа и Высшей школы народных искусств стала реновация уникальных произведений традиционного прикладного искусства, которая является эффективной формой научно-педагогической деятельности и позволяет транслировать результаты исследовательской деятельности в содержание основных образовательных программ.

Сегодня на государственном уровне рассматривается программа «Пять – Сто» – вхождение пяти ведущих вузов нашей страны в сто лучших вузов мира, для чего выделено 10 миллиардов рублей. А наш вуз вошел в программу «Один – пять», где единственным в мире немецким Музеем лаков в городе Мюнстер были отобраны пять мировых вузов – лучших в области лаковой живописи, в том числе Японии, Китая, Франции. В эту «пятерку» вошли и мы – Высшая школа народных искусств. Уже полгода работы наши х

студентов демонстрируются на выставке в этом музее. На открытие были приглашены наши победители – 10 студентов, в том числе братья-близнецы Максим и Михаил Уколовы, которые родились и проживают в поселке Мстёра Вязниковского района, после получения среднего профессионального образования в нашем Мстёрском филиале они отслужили в рядах российской армии, сейчас продолжают обучение на ступени высшего образования здесь же, во Мстёре, и уже создают неповторимые и уникальные шедевры. Но при этом они впервые в жизни, очень волнуясь, летели на самолете в Берлин. Я считаю, что это большая наша Победа!