

Художественное наследие в актуализации традиционных педагогических технологий и реализации инновационных идей образования

Artistic Heritage in the Actualization of Traditional Pedagogical Technologies and the Implementation of Innovative Educational Ideas

Получено: 27.01.2024 / Одобрено: 05.02.2024 / Опубликовано: 25.03.2024

Ульянова Н.Б.

Канд. пед. наук, доцент, член Союза художников МСХ России, кафедра «Основы архитектуры и художественных коммуникаций», Институт архитектуры и градостроительства, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, e-mail: uyanova_nataliya@list.ru

Ulyanova N.B.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Member of the Union of Artists of the Ministry of Agriculture of Russia, Department of Basics of Architecture and Artistic Communication, Institute of Architecture and Urban Planning, National Research Moscow State University of Civil Engineering, 26, Yaroslavskoe Shosse, Moscow, 129337, Russia, e-mail: uyanova_nataliya@list.ru

Аннотация. Цель исследования — в создании комплексной методики с включением традиционных педагогических технологий, основанных на системе исторической русской школы изобразительного искусства. На примере планирования ансамблей русской усадьбы с определением их влияния на культурное развитие жизни городских окраин периода расцвета и развития художественных мастерских и ремесел в конце XVIII — начале XIX в. В работе приводится анализ ряда методологических подходов в образовательной системе, который основан на воспитательной и культурной составляющей художественного образования. Задачей данной статьи было проанализировать социальные особенности планирования, содержания и распределения функций социокультурного развития русской усадьбы. Исследование можно успешно применять в образовательных программах и дополнительном образовании, в области архитектуры, дизайне, реставрации и экологии.

Ключевые слова: образование, воспитание, культура, искусство, педагогическая практика, историческое наследие.

Abstract. The purpose of the research is to create a comprehensive methodology with the inclusion of traditional pedagogical technologies based on the system of the historical Russian school of fine arts. Using the example of planning ensembles of a Russian manor with the definition of their influence on the cultural development of life in urban suburbs during the heyday and development of art workshops and crafts in the late XVIII and early XIX centuries. The paper provides an analysis of a number of methodological approaches in the educational system, which is based on the educational and cultural component of art education. The purpose of this article was to analyze the social features of the planning, content and distribution of functions of the socio-cultural development of the Russian estate. The research can be successfully applied in educational programs and additional education, in the field of architecture, design, restoration and ecology.

Keywords: education, upbringing, culture, art, pedagogical practice, historical heritage.

Введение

Художественное наследие оказывает огромное влияние на разные сферы нашей жизни, в особенности на развитие современного образовательного процесса в области культуры и искусства. [3]. Тенденции культурных слоев исторического прошлого воздействуют на разные социокультурные аспекты, часто эта роль отводится произведениям искусства. Весьма значимым примером планирования и организации социокультурного пространства является жилая архитектура старинной русской усадьбы России конца XVIII — начала XIX в. В представленном научном материале мы попытаемся проанализировать уникальную систему планирования образовательного процесса, не выходя за рамки организации

этого процесса в историческом прошлом древней архитектуры указанного периода.

Актуальность

Архитектурные комплексы русских усадеб указанного исторического периода представляют собой научный интерес, для изучения эстетических и социальных основ планирования уникального процесса обучения [2]. Благодаря научному исследованию, углубляющемуся в сферу национальной культуры и традиций, возникает целостная структура культурной организации, охватывающая весь спектр жизнедеятельности. [2]. Этот феномен не только подчеркивает влияние национальной культуры на развитие процесса образования, но и демонстриру-

ет своеобразный план организации образовательного процесса [1].

Поскольку основой данного исследования является определение устойчивой системы планирования учебных задач, дающее максимальное сохранения исторического наследия разберем основные аспекты, лежащие в плоскости исследования. Предмет исследования — русская усадьба конца XVIII—XIX вв. На протяжении всего XIX в. русская усадьба являла миру великолепные собрания живописи, скульптуры, декоративно — прикладного искусства, графики, театрального ремесла, мастерства музейного искусства, поражала собраниями библиотек. Именно старинные усадьбы сохранили уникальную концепцию территории, объединив все виды изобразительного искусства [4]. За период строительства дворцовых ансамблей — музеев — была сформирована плеяда крепостных мастеров, особое место занимали школы живописи, ваяния и зодчества. Создание мастерских художественных ремесел и производства предметов декоративного искусства были основой занятости местного населения и обучения различным ремеслам. На фундаменте художественных мастерских возникли производственные мастерские с развитием различных мануфактур, керамики, скульптурных мастерских, фарфоровых мануфактур, произошло формирование частных коллекций. Ярким примером такой системы может быть музей-усадьба Абрамцево, в Московской области Сергиево-Посадского района. Этот памятник, включая парковую зону, находится в бережной реставрации. На территории усадьбы действуют многочисленные малые музеи, включающие постоянные и периодические художественные выставки. Как и центральная усадьба, они круглогодично принимают гостей и зрителей. За последние годы был полностью реставрирован и обновлен центральный музейный комплекс. Он состоит из уникальной экспозиции произведений искусства и библиотечного фонда. Были открыты музеи-квартиры. Но главной достопримечательностью исторических русских усадеб были производственные художественные мастерские, организация которых была направлена на образовательный процесс, решающий в дальнейшем производственные задачи и трудоустройство воспитанников.

Проблема

По нашему мнению, сегодня нет четкой модели организации трудоустройства, комфортной и продуктивной среды, способствующей созданию рабочих мест в области художественного образования.

Такая модель необходима особенно для периферийных участков, граничащих с историческими и культурными комплексами. Данный исследовательский материал может подсказать направление в решении организации социокультурной среды.

Таким образом, проблематика взаимосвязана с анализом социальных особенностей планирования ансамблей русской усадьбы и определяет их влияние на культурное развитие жизни, в особенности городских окраин.

Методика исследования

Для достижения целей исследования были использованы следующие методы: исторический, основанный на исследовании возникновения архитектуры русской усадьбы. В области архитектуры лежат фундаментальные труды таких авторов, как С.В. Безсонов, С.А. Джасим, Э.Х. Исмаил, О.И. Арзуманова, А.Г. Кузнецов, Т.Н. Макарова, В.А. Невский, А.В. Ефимов, И.В. Аксенова, А.Р. Клочко, А.В. Фролова, В.А. Леонова.

Системный метод исследования предоставил возможность дать анализ теоретическим проблемам. В области истории и социологии фундаментальные труды следующих авторов: Е.Н. Грицак, Е.Н. Дмитроченкова, Н.Ю. Федотова, Е.Н. Митрофанова, Е.Н. Сафронова, В.И. Иванова, А.В. Фролова, О. Банцорова, М. Иванова. Систематизация и анализ исторических научных работ, связь изучаемой проблемы с современной действительностью позволили сделать выводы данного исследования.

Эксперимент практического характера выявил закономерности в результатах практических исследований. Методы, используемые на практическом уровне исследования, включали в себя также творческий анализ, предметно-аналитический метод, натурное исследование в области искусствоведения и педагогики и нашли подтверждение в научных трудах следующих авторов: М. Солтман, И. Абуамуд, Н.Б. Ульянова, О.М. Фролова, А.В. Фролова, Н. С. Фуражева, В.А. Леонова, В.Д. Уваров.

Анализ соответствующих нормативных документов, в частности, Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», обосновал исследование в рамках нормативно-правовой базы. В частности, статья 43 гласит о необходимости проводить научно-исследовательские работы и изыскания в этом направлении. В настоящее время представлены масштабные проекты Министерства культуры Российской Федерации, многие из которых уже отмечены в завершении восстановления исторических и культурных ценно-

стей страны. Формирование культурной политики тесным образом связано с экономикой государства и доказывает, что возрождение наследия основывается на конкретных программах. В настоящее время в Российской Федерации открыт и работает ряд культурных и социальных программ по восстановлению наследия.

Используя комплекс методов, можно сделать выводы, подчеркнув влияние исторических архитектурных памятников российских усадеб на планирование современной социальной жизни, а с этим — и системы образования и воспитания.

Результаты и обсуждение

На основании анализа современных архитектурных и градостроительных исследований городской застройки, можно предположить, что тенденции исторического прошлого используются недостаточно. На основе исторических материалов, архивных и музейных образцов и других источников, можно сделать выводы о художественных и проектных решениях весьма значимых в своем социальном развитии. А также сделать акцент на организации образовательной системы этого периода как составной части социальной жизни.

По результатам анализа исторических документов и истории возникновения архитектуры русской усадьбы, выделена концепция, явившаяся основой создания архитектурно — парковых ансамблей. Эта концепция рассматривалась на примере памятника архитектуры, музея заповедника усадьбы «Абрамцево» (рис. 1).

Рис. 1. Музей усадьба «Абрамцево», панорама, современное фото

По нашему мнению, уникальным явлением XIX в. стала усадьба «Абрамцево». В усадьбе на протяжении всего XIX в. организовывалось собрание живописи, скульптуры, декоративно — прикладного искусства, графики, развиваются ремесла и искусство театра. Безусловно, особенность этих архитектурных памятников состоит в том, что в настоящее время они сохраняют как социальную, так и художественную

функции. Следовательно, определяется общая схема социокультурного пространства с распределением функций, создающих комфортную среду для развития территории, которую можно выразить в системе табл. 1.

Таблица 1

Содержание и распределение функций социокультурного развития русской усадьбы

<i>Комплекс усадьбы включал в себя</i>
Художественное содружество 1. Объединение деятелей культуры и искусства. 2. Создание архитектурной среды. Парковая и ландшафтная архитектура. 3. Создание жилой среды для проживания и работы. 4. Организация и работа образовательной сферы. 5. Создание образовательной школы и школ воспитания. 6. Благотворительная деятельность. 7. Международная деятельность
Художественные мастерские 1. Развитие ремёсел 2. Создание художественного производства архитектурной керамики. Майолика, архитектурная пластика, скульптура, мелкая пластика. 3. Создание художественного производства декоративного искусства 4. Создание живописных и графических мастерских творческой направленности. 5. Реализация продукции
Музей 1. Организация художественных выставок 2. Создание собраний произведений искусства 3. Собрание художественных коллекций по всем видам изобразительного искусства. 4. Организация картинной образовательной галереи
Библиотеку 1. Организация библиотечного фонда. 2. Создание литературных собраний. 3. Собрание коллекции книг по всем видам изобразительного искусства. 4. Организация литературной гостиной
Театр 1. Организация театральной труппы. 2. Создание театральных декораций. 3. Создание театральной и вокальной школ. 4. Организация театральной гостиной. 5. Международное сотрудничество

Учитывая, функции социокультурного развития русской усадьбы, можно утверждать, что последовательное изучение этих данных, основных компонентов, может создать социально устойчивые образовательные структуры. Модель, примером которой являются такие усадьбы, как «Архангельское», «Абрамцево», обладает потенциалом и может служить примером для современного городского развития. Способствуя гармоничному сочетанию культурного наследия, художественных начинаний и функциональных городских пространств.

Деятельность русской усадьбы основывалась на организации художественных проектов, в развитии которых проходило становление большого количества художников, композиторов, литераторов и

драматургов. Уникальность такой продолжительной жизни русской усадьбы, сохранившей до наших дней свой функционал и систему развития, состоит в её социокультурном планировании. Основа планирования по принципу симметрии заложена во многих мировых и отечественных музеях-заповедниках и памятниках архитектуры. Сложнее с аналогами «Абрамцево», в системе которого заложена основа мелкопоместной дворянской усадьбы (рис. 2) [11; 13].

Рис. 2. Архитектурные достопримечательности и музейные комнаты усадьбы «Абрамцево»

Идея создания художественного содружества известна в мировой практике. Превращение некогда работающего предприятия в музейное пространство известно и в практике развития музейных комплексов в России. Однако «Абрамцево» сегодня является не только музеем, в нем сохранились художественные мастерские, творческие и производственные симпозиумы, а главное, художественные школы и Абрамцевское художественно-промышленное училище. Так же, как и «Абрамцево», примером художественных объединений, вошедших в историю как музей с собранием произведений искусства, может быть музейный комплекс «Архангельское» (рис. 3) [5; 16].

Концепцией этого исторического места стал уникальный живописный природный сад с собранием живописи, графики, скульптуры и предметов декоративного искусства.

Рис. 3. Музей усадьба «Архангельское», современное фото

В связи с этим мы приходим к выводу, что основные составляющие успех объединения творческих собраний — это:

- 1) образовательные мастерские с развитием производства;
- 2) художественное содружество с сохранением национальной культуры;
- 3) выставочные проекты и организация музеев;
- 4) театральная и общественная деятельность.

В процентном соотношении по степени значимости перечисленных функций организации жизнедеятельности в усадьбе, можно определить следующее (рис. 4):

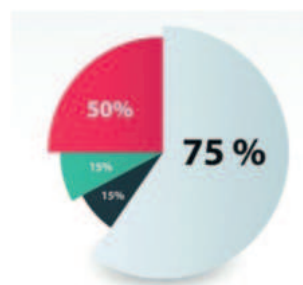

Рис. 4. Результаты изучения степени социальной и культурной значимости функций социокультурного развития русской усадьбы

Приоритет составляют:

- художественные мастерские и развитие производства — 75%;
- художественное содружество и развитие национальной культуры — 50%;
- выставочная и музейная деятельность — 15%;
- театральная деятельность — 15%.

Выводы

Русская усадьба — это не только великолепное собрание произведений искусства в планируемом сочетании всех его видов. Это цельная система ре-

шений проектирования и ландшафтного планирования, единства пластических искусств и малых архитектурных форм. Но главное — знаковое отличие русской усадьбы в ее просветительской составляющей. Памятником отечества становится образование. По результатам данного исследования можно отметить следующее:

- в целях повышения социокультурного развития и улучшения системы образования нужно сохранять национальные школы;
- при ликвидации ветхого жилья окраин проводить анализ культурной ценности домов и значимости их содержимого, сохраняя произведения национального искусства;
- при реставрации и реконструкции архитектурного наследия и памятников архитектуры учитывать возможность сохранения монументальной живописи, которая является единой частью исторической архитектуры;
- находить баланс в организации ландшафтного пространства с размещением в нем таких видов искусств, как скульптура, керамика и майолика;
- сохранять национальные производства, связанные с декоративно-прикладным искусством (народ-

ные промыслы, ткачество, деревянное зодчество, резьбу по дереву);

- сохранять и развивать национальные местные художественные школы и объединения;
- организовать участие местных музеев и театров в образовательном и воспитательном процессе подрастающих поколений;

Исследование можно успешно применять в образовательных программах и дополнительном образовании, в области архитектуры, в дизайне, реставрации и экологии, а также в работе местных комитетов. Следует отметить, что на современном этапе развития отечественной педагогики, важной задачей остается подготовка профессиональных кадров во всех направлениях. В этом контексте, безусловно, является важным создание новых учебных программ, способствующих развитию и воспитанию эстетических предпочтений, с включением модулей по истории мировой художественной и отечественной культуры. Выбор оптимального пути планирования образовательных методик зависит от комплекса и взаимодействия методов и педагогических технологий.

Литература

1. Аксенова И.В. Усадебное наследие в Калужской области [Текст] / И.В. Аксенова, Е.В. Первых // Культура: управление, экономика, право. — 2020. — № 1. — С. 9–16.
2. Арзуманова О.И. Музей заповедник Абрамцево [Текст] / О.И. Арзуманова, А.Г. Кузнецов, Т.Н. Макарова, В.А. Невский. — М.: Искусство, 1984.
3. Безсонов С.В. Архангельское. Подмосковная усадьба. Усадьба в Московской области [Текст] / С.В. Безсонов. — М.: ГМУ «Архангельское», 2012. — 416 с.
4. Банцерова О. Основные методы формирования адаптации архитектурных многофункциональных общественных объектов [Текст] / О. Банцерова, М. Иванова // Гражданское строительство и архитектура. — 2023. — 11 (5). — С. 2310–2320. — DOI: 10.13189/cea.2023.110505
5. Грицак Е.Н. Архангельское [Текст] / Е.Н. Грицак. — М.: Вече, 2007.
6. Дмитроченкова Е.Н. Итальянское искусство в России [Текст] / Е.Н. Дмитроченкова. — М., 2001.
7. Джасим С.А. Наиболее подходящее повторное использование исторических зданий [Текст] / С.А. Джасим, Э.Х. Исмаил // Международный журнал устойчивого развития и планирования. — 2023. — № 18 (6). — С. 1865–1875. — DOI: 10.18280/ijdsr.180622 <https://doi.org/10.18280/ijdsr.180622>
8. Ефимов А.В. Дизайн архитектурной среды — архитектурная профессия [Текст] / А.В. Ефимов // Academia. Архитектура и строительство. — 2019. — № 3. — С. 18–27.
9. Ефимов А.В. Колористика в системе комплексного благоустройства города Тюмени [Текст] / А.В. Ефимов, А.М. Юстус, О.А. Горькова // Архитектура и современные информационные технологии. — 2019. — № 2. — С. 239–305.
10. Ключко А.Р. Влияние светового ритма на формообразование в архитектуре [Текст] / А.Р. Ключко, А.К. Ключко // Инновации и инвестиции. — 2019. — № 2. — С. 327–331.
11. Митрофанова Е.Н. Абрамцевская мамонтовская духовная инициатива как интегральная модель художественного процесса [Текст]: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Е.Н. Митрофанова. — М., 2005.
12. Сафронова Е.М. Архитектурно-художественная керамика П.К. Ваулина и его мастерской в контексте русского искусства рубежа XIX–XX веков [Текст]: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Е.М. Сафронова. — СПб., 2021. — № 6.
13. Солтман М. Устойчивое управление объектами культурного наследия: туризм и политика археологии [Текст] / М. Солтман, И. Абуамуд // Академический журнал междисциплинарных исследований. — 2020. — 9 (4). — С. 46–54. — DOI: 10.36941/ajis-2020-0060
14. Уваров В.Д. История оформления музыкальных клубов и таписсерия в дизайне интерьера культурного центра [Текст] / В.Д. Уваров, А.С. Седова // Вестник славянских культур. — 2020. — № 58. — С. 308–317.
15. Ульянова Н.Б. Вопросы сохранения культурного наследия России и его влияние на конструирование современного искусства и культуры [Текст] / Н.Б. Ульянова // Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. — 2020. — Т. 9. — № 2. — С. 3–6.
16. Фролова А.В. «Императорская аллея и быкова роща в музее-усадьбе «Архангельское»: история создания реставрации и приспособления к современным условиям» [Текст] / А.В. Фролова, В.А. Леонова // Лесной вестник / Forestry Bulletin. — 2021. — Т. 25. — № 1. — С. 64–71. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021
17. Федотова Н.Ю. Современные тенденции проектирования музейных комплексов в исторической среде [Текст] /

Н.Ю. Федотова // Научный сборник. Новые идеи нового века. — № 2017(2).

18. *Фуражева Н.С.* Культура общения в русской дворянской усадьбе в конце XIII — первой половине XIX века [Текст]: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Н.С. Фуражева. — М., 2009.

References

1. Saltman M., Abuamoud I. The sustainable management of cultural heritage sites: tourism and the politics of archaeology at Petra. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2020, no. 9 (4), pp. 46–54. DOI: 10.36941/ajis-2020-0060
2. Ulyanova N.B. Voprosy sokhraneniya kulturnogo naslediya Rossii i ego vliyanie na konstruirovaniye sovremennogo iskusstva i kultury [Issues of preserving the cultural heritage of Russia and its influence on contemporary art and culture]. *Nauchnye issledovaniya i razrabotki Sotsialno-gumanitarnye issledovaniya i tekhnologii*, 2020, no. 9 (2), pp. 3–6.
3. Filyushina K., Guskova N., Bakrunov Y., Dyadkova E. Sustainable development of the construction industry through the rational utilization of autonomous heat supply sources based on climate zoning. *Journal of Law and Sustainable Development*. 2023. no. 11 (1), P. e0263. DOI: 10.37497/sdgs.v11i1.263
4. Bantserova O., Ivanova M. Primary methods of forming the adaptation of architectural multifunctional public objects. *Civil Engineering and Architecture*, 2023, no. 11 (5), pp. 2310–2320. DOI: 10.13189/cea.2023.110505
5. Jasim S.A., Ismael E.H. The most appropriate reuse of historic buildings. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 2023, no. 18 (6), pp. 1865–1875. DOI: 10.18280/ijstdp.180622
6. Safronova E.M. Arkhitekturno-khudozhestvennaya keramika P.K. Vaulina i ego masterskoi v kontekste russkogo iskusstva rubezha XIX–XX vekov [Architectural and artistic ceramics by P.K. Vaulin and his workshop in the context of Russian art at the turn of the 19th and 20th centuries]: an extended abstract of dissertation. Saint Petersburg, 2021.
7. Fedotova N.Yu. Sovremennye tendentsii proektirovaniya muzeinykh kompleksov v istoricheskoi srede [Modern trends in the design of museum complexes in historical environments]. *Nauchnyi sbornik. Novye idei novogo veka*, 2017, no. 2, pp. 110–117.
8. Arzumanova O.I., Kuznetsov A.G., Makarova T.N., Nevskii V.A. Muzei zapovednik Abramtsevo [The Abramtsevo reserve museum]. Moscow: Iskusstvo, 1984.
9. Efimov A.V. Dizain arkhitekturnoi sredy — arkhitekturnaya professiya [Design of the architectural environment as an architectural profession]. *Academia. Arkhitektura i stroitelstvo*. 2019, no. 3, pp. 18–27.
10. Efimov A.V., Yustus A.M., Gorkova O.A. Koloristika v sisteme kompleksnogo blagoustroystva goroda Tyumeni [Colors in the system of comprehensive improvement of the city of Tyumen]. *Arkhitektura i sovremennye informatsionnye tekhnologii*. 2019, no. 2, pp. 239–305.
11. Aksenova I.V., Pervykh E.V. Usadebnoe nasledie v Kaluzhskoi oblasti [Estate heritage in the Kaluga region]. *Kultura: upravlenie, ekonomika, pravo*. 1. 2020. pp. 9–16.
12. Klochko A.R., Klochko A.K. Vliyanie svetovogo ritma na formobrazovanie v arkhitekture [The influence of light rhythm on shape formation in architecture]. *Innovatsii i investitsii*. 2019, no. 2, pp. 327–331.
13. Frolova A.V., Leonova V.A. Imperatorskaya alleya i bykova roshcha v muzee-usadbe Arkhangel'skoye: istoriya sozdaniya restavratsii i prispособleniya k sovremennym usloviyam [Imperial Alley and Bull Grove in the Arkhangel'skoye Estate Museum: the history of restoration and adaptation to modern conditions]. *Lesnoi vestnik [Forestry Bulletin]*. 2021. 25 (1). pp. 64–71.
14. Gritsak E.N. Arkhangel'skoye [Arkhangel'skoye]. Moscow: Veche, 2007.
15. Dmitrochenkova E.N. Italiyskoe iskusstvo v Rossii [The Italian art in Russia]. Moscow, 2001.
16. Uvarov V.D., Sedova A.S. Istoriya oforneniya muzykalnykh klubov i tapisseriya v dizaine interera kulturnogo tsentra [History of the design of music clubs and art fabrics in the interior of a cultural center]. *Vestnik slavyanskikh kultur*, 2020, no. 58, pp. 308–317.
17. Bezsonov S.V. Arkhangel'skoye. Podmoskovnaya usadba [Arkhangel'skoye. Estate in Moscow oblast]. Moscow: GMU Arkhangel'skoye, 2012. 416 p.
18. Mitrofanova E.N. Abramtsevskaya mamontovskaya dukhovnaya initsiativa kak integralnaya model khudozhestvennogo protsessa [Abramtsevo-Mamontov spiritual initiative as an integral model of the artistic process]: an extended abstract of dissertation. Moscow, 2005.
19. Furazheva N.S. Kultura obshcheniya v russkoi dvoryanskoi usadbe v kontse XIII — pervoi polovine XIX veka [Culture of communication in a Russian noble estate at the end of the 13th and first half of the 19th century]: an extended abstract of dissertation. Moscow, 2009.