

# **Проблемы развития эстетического вкуса при подготовке бакалавров в области художественной вышивки**

## **Problems of the development of aesthetic taste in the preparation of bachelors in the field of artistic embroidery**

УДК 37.036

Получено: 26.06.2021

Одобрено: 17.07.2021

Опубликовано: 25.08.2021

**Скоробогатова О.Ю.**

Аспирант 2 курса Высшей школы народных искусств (академии), г. Санкт-Петербург  
e-mail: Sheldon.cup@mail.ru

**Skorobogatova O.Yu.**

Postgraduate student of the 2nd year of the Higher School of Folk Arts – Academy, St. Petersburg  
e-mail: Sheldon.cup@mail.ru

### **Аннотация**

В статье рассматриваются некоторые вопросы развития эстетического вкуса у обучающихся в учреждениях художественного образования, определяется взаимовлияние эстетического вкуса и духовной жизни человека. Анализируются проблемы эстетического воспитания и социализации личности, овладевающей профессиональными компетенциями в условиях обучения в вузе.

**Ключевые слова:** эстетический вкус, эстетика, воспитание, восприятие, проектная деятельность, тенденция, созерцание, развитие, познание, культура.

### **Abstract**

In the article discusses some issues of development of aesthetic taste in students in institutions of artistic education, defines the mutual relationship between aesthetic taste and spiritual life of the person. The problems of aesthetic education and socialization of the individual, mastering professional competences in the conditions of study in the university, are analyzed.

**Keywords:** aesthetic taste, aesthetics, education, perception, design activity, trend, contemplation, development, knowledge, culture.

Актуальность темы исследования «Проблемы развития эстетического вкуса при подготовке бакалавров в области художественной вышивки» не вызывает сомнения, так как в современных условиях хаоса усиливается влияние процессов доминирования массовой культуры, разрушающих национальные основы гуманного уклада жизни человека.

Ослабление процесса распространения массовой культуры многие ученые связывают с возможностями повышения качества воспитания обучающихся в учреждениях общего и профессионального образования, ориентированного на формирование и развитие у них эстетического вкуса. Под эстетическим вкусом в данной статье имеется в виду способность восприятия и оценки эстетических достоинств произведений искусства или объектов природы [14]. Как видно из определения ключевого понятия – феномена эстетический вкус – проблему воспитания и развития эстетического вкуса в учреждениях профессионального образования целесообразно рассматривать с учетом специфики подготовки специалистов для конкретной сферы трудовой деятельности. Остановимся на некоторых особенностях

совершенствования эстетического вкуса у обучающихся в уникальном художественном вузе – ИТПИ ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», а именно: по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по профилю художественная вышивка.

Исходные позиции научного понимания проблемы развития эстетического вкуса у будущих художников по вышивке связаны с необходимостью верной интерпретации такого базового явления, как художественный образ, формирующий целостность и эстетические достоинства произведений традиционного прикладного искусства, которые принадлежат как к сфере прекрасного, так и бытового.

Художественный образ в традиционном прикладном искусстве основан на способности человеческого сознания сравнивать, соотносить, замещать одни явления другими. Эта ассоциативная способность сознания может становиться источником художественного творчества. Такую ассоциативную способность сознания многие ученые рассматривают, как источник художественного творчества (Л.С. Выготский, Д.С. Лихачёв и др.). С помощью ассоциаций человек восстанавливает или актуализирует восприятие эстетики окружающего мира – его прекрасное и безобразное.

Искусство, как известно, обогащает потребителя не материально, а духовно, развивая его творческий потенциал, чувство красоты и гармонии.

Рассмотрим подробнее условия адаптации в социокультурной практике такого художественного промысла, как вышивка – на примере золотошвейного промысла. Но прежде обратимся к истории этого вида традиционного прикладного искусства.

Золотное шитье, являясь ярким самобытным искусством, составляет богатство художественного творчества нашего народа. Исторические корни золотного шитья связаны с Востоком. Первое упоминание о золотном шитье встречается в X в., а центром укоренения этого вида искусства в России признан Торжок.

При дворах бояр, князей, богатых служилых и торговых людей имелись свои рукодельные мастерские «светлицы». Произведения шитья ценились высоко и веками бережно хранились, передаваясь из поколения в поколение. То есть с самого возникновения этого вида искусства люди ответственно относились к нему: соблюдали определенные условия, необходимые для создания высокохудожественных произведений. Например, недостаточность художественного вкуса и навыка мастерства исключали возможность вхождения женщины в избранный круг вышивальщиц.

Мастерицы должны были обладать высоким художественным чувством, умением гармонично сочетать в художественном произведении вышивки другие виды и элементы промыслов. Важно то, что для золотошвей была характерна заинтересованность в самосовершенствовании, в самовоспитании своих эстетических вкусов с ориентиром на предпочтения представителей национальной элиты высокого социального происхождения. В этом виде искусства художник обязательно обладал отзывчивостью на прекрасное – чутьем принятия мира душой и глазами народа, пониманием жизни своего народа, его быта. Вот тогда художник действительно становился народным, готовым отражать и утверждать своим творчеством национальные эстетические предпочтения.

Динамика быта всех слоев русского общества привела к тому, что искусство золотной вышивки стало развиваться в двух направлениях – городское и крестьянское. Сложность вышивки повлияла на отбор женщин, потенциально готовых к выполнению узоров золотного шитья. Такой вид деятельности сформировал представления о необходимости особого таланта мастериц, специально подготовленных и обученных. Изготавливались изделия чаще всего в мастерских местных монастырей или, как уже было сказано, в г. Торжке, где с XII в. существовал золотошвейный промысел.

Ученые отмечают: в каждую историческую эпоху шло обновление искусства вышивки. Устаревшее, изжившее себя, исчезало. На смену ему появлялось новое, имеющее перспективу развития. Но нередко наблюдался возврат к старому, обязательно

соответствующему эстетическим критериям настоящего, современного (М.А. Некрасова, И.А. Богуславская).

С развитием прогресса художницы-вышивальщицы продолжают творческие поиски: привычные металлические нити и канитель стали смело сочетаться с новыми материалами. Ассортимент формировался так, что предметы, украшенные золотой вышивкой, сочетался с другими предметами популярной тогда одежды. Например, в Торжке созданы лучшие образцы произведений с золотой вышивкой, свидетельствующие о непреходящей красоте этого самобытного народного искусства. Конечно, перманентное обновление искусства устанавливало новые принципы, приемы, средства реновации творчества вышивальщиц, что, по мнению В.М. Василенко, не умаляло значения эстетических ценностей прошлого [3].

В каждой творческой работе реализуется отношение художника к современности, прошлому и будущему. Художник по-своему представляет другим природу вышивки – драгоценного достояния народа. При этом индивидуальная авторская художественная вышивка обязательно насыщается спецификой национального понимания и отражения красоты мира.

Творчество художников прошлых и нынешних поколений объединяется готовностью нашего современника понимать, трактовать, интерпретировать динамику изменения их эстетических вкусов [13].

Рассмотрим современные условия развития художественной вышивки с позиций уточнения их значимости и ресурсности для воспитания эстетических вкусов у современного человека.

Прежде всего, обратим внимание на объективность предрасположенности нашего национального менталитета к созерцанию. Созерцание как феномен мы рассматриваем в системе способов осуществления познавательной деятельности, реализующейся непосредственно через отношение сознания к предмету [5].

Художник в области традиционного прикладного искусства не стремится к воплощению виртуального, абстрактного. Ему это чуждо. Художник традиционного прикладного искусства черпает эмоциональные переживания, чувственные впечатления непосредственно из действительности, из природы. Он, отражая индивидуальность своего мировосприятия, не разрушает гармонию окружающего мира. Его мировидение интуитивно актуализируется через наблюдение и эксперимент, что приближает художника к образу творца [12].

Создание произведения традиционного прикладного искусства, в том числе художественной вышивки, связано с доминированием влияния эстетического вкуса на выбор одного варианта образа из ряда возможных. Другими словами, выбор художественного образа обнаруживает скрытую специфику эстетического вкуса автора. Чаще всего проявление эстетического вкуса художника подтверждает особенности отношения нашего народа к своему быту: поэтизирование всех сторон обыденной жизни человека труда.

Традиционное прикладное искусство, как известно, имеет народный характер, понятный каждому его представителю. Это должен понимать наш современник, в исторической и генетической памяти которого сохраняется тенденция к опозитизированию бытовых условий жизни. Актуализируется эта память, утверждают психологи, в определенных условиях контакта с произведениями традиционного прикладного искусства. И тогда представитель XXI в. проявляет способность не только восхищаться художественной вышивкой, но и реализует готовность к мотивированному освоению этого вида традиционных художественных промыслов. Так, у нашего современника, поклонника традиционных прикладных искусств, формируется готовность противостоять деформации эстетического вкуса под влиянием массовой культуры, что, в свою очередь, совершенствует его способность к эстетическому восприятию картины мира [1].

Своеобразие видения мира, отбор жизненного материала художником традиционного прикладного искусства определяются и регулируются его мировоззрением. Эта закономерность творческой деятельности проявляется и в профессиональной деятельности художника по вышивке. В частности, мастерицы через свое творчество демонстрируют свою

особенность видеть мир, для чего обращаются к индивидуальному решению по отбору материала, ресурсно значимого при воплощении творческого замысла. Нельзя не учитывать выводы философов о недопустимости игнорировать личностные качества художников, идущие от их мировоззрения. Ученые считают, что психология художественного восприятия зеркальна по отношению к психологии художественного творчества. Без эстетики нет художественной образованности, а без художественной образованности нет наслаждения искусством [8].

В логике таких рассуждений обратим внимание на утверждение того, что эстетика входит во все сферы творческой деятельности художника традиционного прикладного искусства в области художественной вышивки. Эстетика формирует в будущем художнике творческое, созидательное начало и способность воспринимать красоту и наслаждаться ею, ценить, понимать искусство. Для верной интерпретации личностного понимания искусства будущим специалистами традиционного прикладного искусства необходимо признать справедливость следующего утверждения: искусство и эстетика сосредотачивают свое внимание на общечеловеческом, и это поддерживает стремление к взаимопониманию, к сотрудничеству, к взаимодействию, к признанию приоритета созидательности, развития [4; 11; 13].

Такие позиции обучающихся открывают возможности прогнозировать условия, необходимые для исполнения творческих замыслов студентов Института традиционных прикладных искусств. Условия продуктивности творческой деятельности художника по вышивке, с нашей точки зрения, формируются средствами погружения в проектную деятельность. Такой проблеме посвящены научные труды и методические работы С.Ю. Камневой. Остановимся подробнее на описании специфики проектной деятельности будущих вышивальщиц с учетом влияния работы над проектом при непрерывности процесса развития их эстетического вкуса.

Проектная деятельность, считает С.Ю. Камнева, – это работа, направленная на решение конкретных задач для достижения поставленной цели, которая позволяет использовать на практике знания, полученные в процессе обучения [7].

Проектная деятельность представляет собой создание предмета искусства, которое будет отражать картину мира (в нашем случае – художественную). В проектной деятельности предлагается разработка изделий, которые одновременно затрагивают сохранение традиций и следование канонам с ориентирами на последние тенденции и направления в моде. мода изменчива, но дает продолжение жизни традиционному прикладному искусству, потому что традиционное в современной жизни не означает вчерашний день. В образах искусства, как правило, запечатлевается самое значительное, необходимое, что составляет основу новой жизни, образов, мыслей. Чтобы воплотить в своем творческом изделии особый замысел, художнику необходимы определенные свойства / качества, а также условия. Обязательным условием совершенствования профессиональной подготовки будущих художников в области художественной вышивки является работа по развитию эстетического вкуса. Эта работа мотивирует учебно-познавательный интерес к освоению проектной деятельности.

В учебных заведениях традиционного прикладного искусства важно не только развивать эстетическую культуру обучающихся, но и формировать высокие эстетические идеалы будущих художников как носителей национальной культуры на основе преемственности поколений, сохранения и развития художественных традиций. Рассмотрим особенности педагогической поддержки развития эстетического вкуса у будущих художников традиционно-прикладного искусства в условиях структурного подразделения Высшей школы народных искусств (академия) – Института традиционных прикладных искусств – Московского филиала.

Реализация стратегии непрерывного образования позволяет выстраивать студентам траекторию успешного обучения при многоуровневой профессиональной подготовке. Реалиям непрерывного образования предшествовали исторические особенности развития отечественного обучения и воспитания [9]. Например, был период семейного обучения, ученичества, первых профессиональных школ, в которых уделялось серьезное внимание

эстетическому воспитанию. Отметим: в истории образования особое место занимает процесс усиления внимания к изучению дисциплин гуманитарного цикла. Такая тенденция развития отечественного образования закрепила позиции деятельностного воспитания у обучающихся эстетического вкуса. Подтверждением справедливости данного вывода является факт того, что в отечественном образовании, начиная с 20-х гг., эстетическое воспитание рассматривается как часть общего воспитания. Чтобы произведения народного искусства выполняли свою историческую миссию, художники должны обладать высокой эстетической культурой. В вузе реализуются программы, направленные на усвоение студентами теоретических знаний и компетенций – культурных, общекультурных, профессиональных, общепрофессиональных. Процесс профессиональной подготовки оптимизируется усилением интеграции различных видов искусства в условиях аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Такое направление профессиональной подготовки реализуется на занятиях по педагогике, психологии, теории и истории традиционных прикладных искусств, истории искусств и др. Общность исходных позиций преподавателей этих дисциплин поддерживается признанием авторитетного мнения А.В. Бакушинского о том, что «основная цель художественного воспитания - культура творческой личности, - личности, создающей в сложном процессе выявления внутреннего образа и творческом восприятии внешнего мира художественные ценности. Для этого необходимы в равной степени: овладение материалом и средствами творческого выражения» [2].

Важное место в работе по развитию эстетического вкуса студентов занимает самостоятельная работа в музее Института традиционного прикладного искусства. Но особенно – на этапе выполнения выпускной квалификационной работы. На этом этапе усиливается мотивация развития эстетического вкуса обучающихся средствами творческой деятельности будущего автора уникального произведения традиционного прикладного искусства. В этих условиях студенты по-новому воспринимают личностные изменения своих эстетических вкусов: в динамике от замысла, проектирования изделия, процесса его изготовления до создания конечного продукта творческой деятельности – выпускной квалификационной работы. Итак, на завершающем этапе обучения выпускник проявляет способность оказывать эффективное влияние на эстетику внутренней и внешней образовательной среды института, изготавливая уникальное произведение традиционного прикладного искусства в качестве выпускной квалификационной работы.

Эстетический вкус бакалавра ресурсно значим для оптимизации внутренней образовательной среды. Самоорганизация учебной деятельности, продуктивное речевое поведение, целесообразность решений по подготовке и использованию рабочего места в аудитории, мастерской или лаборатории, а также соответствие внешнего вида требованиям внутреннего распорядка вуза – далеко не полный перечень возможности каждого студента оказывать положительное влияние на эстетическую культуру института.

## Литература

1. *Александрова Н.М.* Теоретические основания профессионального образования в области традиционного прикладного искусства: исследования и их результаты // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №1. – С. 32-39.
2. *Бакушинский А.В.* Художественное творчество и воспитание. – Москва: Советский художник, 1981. – 352 с.
3. *Василенко В.М.* Русское народное искусство: содержание, стиль, развитие. – РГГУ, 2011. – 168 с.
4. *Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А.* Научно-педагогическая школа В.Ф. Максимович теория и практика непрерывного образования в сфере традиционного прикладного искусства: феноменологическая характеристика // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №3. – С. 56-66.
5. *Выготский Л.С.* Психология искусства. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. – 480 с.

6. *Калинина Л.П.* Формирование эстетической культуры студентов профессиональных учебных заведений традиционного прикладного искусства: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Москва: ИХО РАО. – 2004. – 165 с.
7. *Камнева С.Ю.* художественные направления и технологические особенности техник художественной вышивки XVI – XIX веков за рубежом // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №2. – С.85– 98.
8. *Лихачёв Д.С.* Заметки о русском (сборник). – Москва: Аггау Литагент «Аттикус», 2014. – 193 с.
9. *Максимович В.Ф.* Творческие вузы и «творчество: общность и различия // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2020. – №3. – С. 7-14.
10. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры. – Москва: Изобраз. Искусство, 1983. – 345 с.
11. *Тихомиров С.А.* Прошлое в настоящем, настоящее в будущем»: молодые ученые о традициях и перспективах народных художественных промыслов // Вопросы культурологии. // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2012. – №1. – С. 66-69.
12. *Федотова О.В., Шамрай Н.Н.* От замысла к воплощению. Творческие этапы создания художественно – графического проекта // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №3. – С. 113-121.
13. *Шапвалова И.А.* Произведения художественной литературы и живописи как ресурс гуманизации образовательной среды учреждения профессионального художественного образования // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2017. – №3. – С. 23-33.
14. *Яковлев С.В.* Воспитание ценностных оснований нравственной культуры личности // Профильная школа. – Т. 6. – №1. – С. 3-14.