

Гжельский государственный университет продолжает традиции непрерывного профессионально-мотивирующего художественно-промышленного образования. В его стенах готовят художников различных направлений, одно из основных — декоративно-прикладное искусство. Образовательный процесс в вузе опирается на традиции знаменитого керамического промысла Гжель, и через его изучение молодые художники получают возможность лучше понять русскую культуру, истоки и перспективы народного искусства. Что направляет творчество студентов? Как задать правильный тон этого сложного креативного процесса? Как подготовить художников для плодотворной деятельности на благо развития традиций и культуры, в том числе для работы в сфере церковного искусства? Над решением этих вопросов трудятся педагоги, художники и научные сотрудники университета. В Гжельском регионе сосредоточено большое количество православных храмов. Гжельский государственный университет поддерживает и несет в себе идеи православной культуры.

Значение отечественного искусства, имевшего церковный храм своим интегрирующим центром, не может не заставить педагогов задумываться о России и месте в ней православия не только в прошлом, но и в будущем. Одна из важнейших задач современного художественно-промышленного образования — не разрывать связи многообразных областей христианского искусства. Необходимо обеспечивать их целостность на личностном уровне, в рамках отдельных церковных и светских образовательных учреждений, а также в масштабах сотрудничества церковных и светских структур.

Художникам-керамистам нужно знать не

священных сосудов и предметов, употребляемых при богослужении, необходимо не только ориентироваться в стилях, знать терминологию, эстетические категории и принципы искусства, но и обладать глубокими познаниями в области православной культуры, понимать значения тех или иных символов и образов церковного убранства, быть знакомым со Священным Писанием и православным богослужением.

Перед Гжельским университетом, выпускающим специалистов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, стоит следующая задача: готовить работников декоративно-прикладного искусства в контексте православной культуры, включая в содержание обучения исторически сложившиеся виды внешнего и внутреннего убранства храмов. Однако при решении этой задачи студентов художественных специальностей нужно обучать не только практическому мастерству создания керамических изделий в русле православной культуры, но и увеличивать объем истории православия в содержании таких дисциплин, как «История искусства», «История гжельского промысла», «Философия», «Психология», «Мировая культура», «История России», «Этика». В лекциях и других видах занятий особое внимание следует уделять следующим вопросам: роли православия в мировой культуре, значения и места керамики в церковном убранстве, истории использования керамики в церковном убранстве, церковной археологии и другим.

Зная основы декоративно-прикладного искусства, техники изготовления изделий из керамики, основы тектоники и формообразования, принципы формирования декоративного художественного образа, выпускник художест-

христианской древности. Как результат — рост уровня знаний, профессионализма в области церковного искусства, возможность выполнять другие проекционные задачи в этой сфере.

Дисциплина «Специальное проектирование» обладает большим потенциалом раскрытия конструктивных и художественных особенностей керамических изделий церковной направленности. Тематические задания несут в себе исследовательский характер в сочетании с практическим применением знаний, умений и навыков. В ходе специального проектирования церковное искусство может сочетаться с искусством традиционных народных промыслов, а пред-

полнение выпускной квалификационной работы. Полученные во время обучения знания о христианском искусстве, церковной археологии позволяют студентам проявить свой творческий потенциал, добиться интереснейших результатов, которые могут быть применены в будущей профессиональной деятельности. Церковное убранство является содержанием ряда выпускных квалификационных работ обучающихся ГГУ.

Это «Футляр для Евангелия» (майолика, соли, глазурь) А. Сычевой; декоративный набор «Святой праздник» (фарфор, золото) А. Антроповой; декоративный набор «Пасхальный» Д. Шайхмее-

Подготовка художников-керамистов

только историю мировой культуры, в том числе историю религии, но и обладать талантом и мастерством профессионала, которые позволят воплотить древнюю традицию в новый художественный опыт. Важно формирование характера произведений всех видов церковного искусства и зодчества как соответствующих своему времени, а также в русле традиций церковного и народного творчества. Это достаточно сложная задача, решение которой невозможно ни в кабинетах чиновников, ни в мастерских художников. Развитие христианского искусства возможно только при полном принятии его результатов как священнослужителями, так и художниками-профессионалами, всем народом. Моделируя учебно-воспитательный процесс, нужно помнить, что искусство церкви — это удивительно благоприятная среда для воцерковления и одухотворения жизни нашей молодежи. Одним из возможных путей духовно-нравственного воспитания молодежи в учебном заведении является внедрение знаний о православной культуре через изучение предметов профессиональной деятельности.

Приобщение к православной культуре особенно необходимо для духовно-нравственного воспитания художников традиционного декоративно-прикладного искусства, народных промыслов. Эта задача приобрела особую актуальность на современном этапе восстановления и строительства православных храмов в России. Однако подавляющее большинство образовательных программ подготовки художников не предполагает раскрытия глубины и духовной значимости церковного искусства, церковной архитектуры, внутреннего убранства храмов, священных предметов, используемых на богослужении. Вследствие этого древнерусское и византийское искусство, которое почти все является церковным, в ряде случаев понимается поверхностно. Между тем именно эти пласты культуры являются основой для современного церковного искусства.

С задачами восстановления и строительства православных храмов вполне могли бы справиться художники, получившие светское образование, но прошедшие определенную подготовку в области искусства церкви. В частности, зная основы декоративно-прикладного искусства, техники изготовления изделий из керамики, основы тектоники и формообразования, принципы формирования декоративного художественного образа, студент может реализовывать себя для выполнения предметов религиозного назначения.

Православная культура и убранство церкви занимают значимое место в содержании подготовки художников-керамистов. Это обусловлено тем, что для профессиональной деятельности в области украшения храмов, изготовления

венно-промышленной специальности может создавать предметы религиозного назначения. Для выполнения богослужебных предметов и для украшения храма художник должен уметь правильно подобрать материал, понять особенности церковного искусства, вникнуть в образную и символическую систему, подчеркнуть определенную стилистику. Включение церковного убранства в светскую подготовку художников-керамистов, определение объема и содержания материала данной тематики являются весьма актуальными задачами художественно-промышленного образования.

В настоящее время в Гжельском государственном университете в рамках подготовки обучающихся по направлению Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы развиваются лучшие традиции российского художественного образования. Элементы церковного искусства, его истории, церковной археологии успешно изучаются в процессе преподавания таких дисциплин, как «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Архитектурная керамика», «Специальное проектирование».

Вся аудиторная работа по дисциплине «Основы производственного мастерства» представляет собой практическую деятельность, направленную на овладение мастерством в области изготовления и декорирования предметов декоративно-прикладного искусства. Задания носят творческий характер, поэтому в качестве предмета деятельности студентам предлагаются различные типы изделий, в том числе на церковную тематику. Для художников-керамистов это могут быть керамические лампы, светильники, посудные изделия для церковного обихода и пр.

Разработка проектов керамических изделий в рамках дисциплины «Проектирование» часто осуществляется в связи с архитектурным пространством (панно, объемно-пространственные композиции). В данной ситуации в качестве объекта проектирования может быть выбрана церковная утварь в пространстве храма. Изделия посудной группы, проектируемые на занятиях, также могут быть функционально связаны с богослужебным действием.

Одним из вариантов выполнения учебного задания «Проектирование керамического декора для фасада здания», выполняемого по дисциплине «Архитектурная керамика», является проект керамического убранства экстерьера православного храма. Для выполнения этой работы студент изучает исторические и археологические материалы о роли керамики в украшении экстерьера храма, выполняет зарисовки и копии фрагментов изразцов, керамических икон. Творчески синтезируя полученный материал, обучающийся выполняет проект. Для качественного выполнения задания студент сталкивается с необходимостью изучения памятников

метод исследований становится поиск оптимального эстетического согласования этих направлений культуры и творчества.

В процессе учебной и творческой деятельности студенты Гжельского университета многократно обращались и обращаются в настоящее время к обширной церковной тематике. На практических занятиях было выполнено большое число работ: лампы, монументальная скульптура, наборы для богослужения, проекты по оформлению экстерьера храма, проекты изделий для интерьера, скульптура и тематическая роспись изделий на православную тематику.

Наиболее ярким примером церковного убранства как содержания подготовки художников-керамистов является часовня Иконы Божьей Матери «Воспитание», построенная в 2005 г. к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Над декоративным оформлением часовни (портал, изразцовые вставки, внутреннее убранство) трудился коллектив дипломников, преподавателей и сотрудников университета.

Самым важным этапом профессиональной подготовки художника-керамиста является вы-

твой; декоративно-пластическая композиция «Троица» (шамот) Н. Бычковой.

В центре выпускной квалификационной работы студентки О. Первозванской «Набор для православного храма» (фарфор, бисквит, золото, надглазурная и подглазурная роспись), выполненной под руководством старшего преподавателя В. Московского, находится Дарохранительница, которую дополняют светильники (лампада и подсвечники). На первом этапе выполнения выпуск-

ной квалификационной работы были проведены исследования: назначения священных предметов в богослужебной практике; различных форм и типов дарохранительниц, священных сосудов; иконографии, образов, символов на примере византийских и русских священных предметов; архитектуры православного храма (на примере византийской и русской архитектуры).

В ходе исследования студенткой был проведен анализ публикаций в области церковной археологии (Н. Кондакова, Н. Покровского, материалов журнала «Христианские древности», Л. Беляева, в том числе «Истории христианских древностей», и др.), а также литературы

стью выразить литургический смысл дарохранительницы, что удалось ей путем выполнения рельефных изображений иконографического типа. Данная выпускная квалификационная работа, посвященная церковной тематике, дает основание говорить об успешном начале профессиональной деятельности светского художника в этой области искусства.

Необходимо отметить, что для успешной подготовки художников-керамистов в контексте церковного искусства требуется соответствующая подготовка преподавательского состава, личная деятельность наставников по изготовлению предметов церковного декора-

спонируются на традиционных международных фестивалях керамики.

Рассматривая церковное убранство как содержание подготовки художников-керамистов, нужно иметь в виду, что студент будет соприкасаться с областью столь высокой, что она не оставит его равнодушным. Выполняя проект или изделие для церкви, подбирая образы для своей работы, обучающийся имеет возможность через красоту приобщиться к православию. По окончании деятельности придет ощущение внутренних положительных перемен, результаты художественного творчества обязательно отразятся и на профессиональном уровне будущего художника-керамиста, и на его духовно-нравственном состоянии.

Церковное убранство является содержанием не только учебной, но и внеучебной, научно-исследовательской и творческой работы студентов, основная цель которой — повышение уровня научной и творческой подготовки обучающихся, выявление наиболее талантливых студентов, склонных к научной и творческой художественной деятельности, в том числе в контексте православной культуры.

Для формирования духовно-нравственных ценностей в русле православия возможно использование различных методов. Один из путей развития интереса к православию в среде вуза — это взаимодействие с Русской православной церковью, которое активно осуществляется в Гжельском государственном университете.

За последнее время было налажено сотрудничество с православными монастырями, один из которых находится в Ярославской области (Николо-Сольбицкий женский монастырь), другой — в Республике Гватемала (монастырь Пресвятой Троицы). В этих обителях существуют

Результатом усилий по формированию системы православных ценностей является вовлеченность студентов в культурную жизнь страны, формирование готовности профессионально реализовывать себя не только в светском искусстве, но и в религиозном. Знакомство обучающихся с богатством православной культуры должно оказывать благотворное влияние на весь процесс становления молодого человека, быть опорой для него не только в сфере профессиональной деятельности, но и в его духовном развитии. Поиск путей создания благоприятной среды для приобщения молодежи к духовно-нравственным ценностям является одной из задач не только образовательных учреждений, но и российского общества в целом. В узкоспециальной профессии художника-керамиста высокий культурный и духовный уровень позволяет ему совершенствовать свое профессиональное мастерство. В сочетании с качественной профессиональной подготовкой — освоением мастерства, развитием пространственного мышления и прочими компетенциями — художник декоративно-прикладного искусства должен быть глубоко вдумчивым, знающим человеком, понимающим величие наследия русской культуры, сплосшь пронизанной светом Православия.

Преподавательский состав и студенты Гжельского университета понимают, что, следуя древней традиции богатого декоративного украшения православного храма, необходимо разрабатывать и изготавливать высокохудожественные предметы религиозного назначения. Как и прежде, предметы декоративно-прикладного искусства играют важную роль в интерьере храма и, помимо своего функционального, символического значения, способствуют созданию

В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

по православному богослужению (пособий по изучению Церковного устава, Настольной книги священнослужителя и др.). Кроме того, были изучены и зарисованы вещественные памятники христианского искусства (сионы, дарохранительницы, кадила и пр.).

Создаваемое керамическое произведение декоративно-прикладного искусства предназначено для богослужения, поэтому О. Первозванская постаралась за внешней декоративно-

тивно-прикладного искусства. При этом воцерковленность преподавателя в значительной степени определяет вовлеченность студентов в процесс изучения искусства православной церкви. В Гжельском университете большинство педагогов-художников нравственно и профессионально готово к деятельности в контексте церковного искусства. В музее университета представлены работы преподавателей на православную тематику, они ежегодно эк-

творческие мастерские, которые заинтересованы в подготовке профессиональных художников-керамистов. В то же время для университета появляется уникальная возможность — непосредственно приобщать студентов к ценностям православия через посещение обителей и прохождения там производственной практики.

Изучение православной культуры и принятие ценностных ориентиров начинается с самого первого этапа художественно-промышленного образования, со ступени художественной школы. Проведением конкурса «Рождественское волшебство», смотром пасхальных поделок «Светлая Пасха» у обучающихся формируется интерес и мотивация к религиозной тематике.

В научной работе Гжельского университета православным ценностям уделяется большое внимание. За последнее время проведены исследования, включающие изучение истории подмосковных храмов. Издана монография В. Никонова, старшего научного сотрудника ГГУ, «За Христа претерпевшие», посвященная новомученикам России. Книга награждена Русской православной церковью в конкурсе «Просвещение через книгу». В данный момент научными сотрудниками и аспирантами университета осуществляется исследовательская работа, посвященная роли православной культуры в формировании профессиональных художников декоративно-прикладного искусства. Результатами исследовательской деятельности является ряд публикаций в научных журналах и сборниках статей.

Важно отметить, что в мероприятиях принимают активное участие студенты, что оказывает благотворное влияние на процесс формирования мировоззрения молодежи, нахождения ценностных ориентиров и истоков для творчества. В ходе воспитательной работы вуз реализует программу ознакомления студентов с наследием православной культуры России. Это происходит посредством осуществления экскурсионных поездок по монастырям, историческим местам.

Регулярно проводятся социально значимые мероприятия совместно с представителями православной церкви.

В 2017 г. на базе университета были организованы: региональный форум «Молодежь и православие», фотовыставка «Дорога к храму» (14 февраля 2017 г.); круглый стол «Духовных книг божественная мудрость», посвященный Дню православной книги (14 марта 2017 г.); научно-практическая конференция «Духовно-нравственное развитие молодежи в контексте православной культуры» (26 апреля 2017 г.); круглый стол «Проблема развития народных художественных промыслов в контексте православной культуры» (24 мая 2017 г.); Международные Рождественские образовательные чтения (07 декабря 2017 г.), посвященные теме «Нравственные ценности — будущее человечества».

торжественности церковной службы, оказывая на присутствующих сильное эмоциональное воздействие. Поэтому для работы в этой области мало одних теоретических знаний, необходимо стремление к совершенствованию нравственности, к духовному возрождению. Выбор церковной тематики для учебной деятельности должен быть свободным и осозанным.

Получая художественно-промышленную подготовку в контексте церковного искусства, студент соприкасается с областью столь высокой, что это вряд ли оставит его равнодушным. Выполняя проект или изделие для церкви, подбирая образы для своей работы, обучающийся имеет возможность через красоту приобщиться к православию. По окончании деятельности приходит ощущение внутренних положительных перемен, результаты художественного творчества отражаются и на духовно-нравственном состоянии, и на профессиональном уровне будущего художника-керамиста.

В рамках реализации концепции профессионально-мотивирующего художественно-промышленного образования в университете рассматривается вопрос введения в образовательный процесс отдельной дисциплины «Церковное искусство», включающей в себя теоретические и практические материалы и задания. Предполагается, что это будет способствовать дальнейшему повышению уровня подготовки обучающихся по направлению Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, познанию идеалов православия и формированию ценностных ориентаций художника — патриота своей Родины.

Борис ИЛЬКЕВИЧ,

ректор Гжельского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации

Наталья ОСИПОВА,

заведующая научно-исследовательским отделом Гжельского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент

Ольга ПЕРВОЗВАНСКАЯ,

старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Гжельского государственного университета

На снимках: ректор Гжельского государственного университета Б. Илькевич с представителями Русской православной церкви на Рождественских образовательных чтениях; творческие работы студентов Гжельского государственного университета на православную тематику; мастер-класс по гончарному искусству показывает студент ГГУ.

