УДК 004.946

DOI: 10.18384/2310-7219-2021-4-89-96

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЗЕЕВ КАК УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ

Галкина М. В.¹, Ломов С. П.², Уколова Л. И.³

¹Московский государственный областной университет

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

²Московский педагогический государственный университет

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, корп. 1, Российская Федерация

³Московский городской педагогический университет

129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация

Аннотация

Цель – раскрыть потенциал цифровых технологий и интерактивных музеев в плане сохранения и популяризации народного искусства, традиций художественного творчества и духовной культуры.

Процедура и методы. Авторы приводят обозначение потенциала современных медиатехнологий в сохранении народного искусства как процесса осознанного творчества, связанного общими подходами к созданию уникальных вещественных предметов быта и виртуальной реальности.

Результаты исследования. Авторы предполагают, что задача по сохранению вещественных предметов народного искусства и уникальных произведений народного творчества формируется путём совершенствования наиболее удачных художественных мотивов, а также развития информационного пространства интерактивных музеев.

Теоретическая и/или практическая значимость. Авторы делают вывод, что союз художественных и духовных традиций многих поколений с развитием медиатехнологий позволяет значительно увеличить творческий и педагогический потенциал народного и декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народное искусство, художественные мотивы, медиатехнологии, виртуальная реальность, духовные традиции, интерактивные экспозиции

DIGITALIZATION OF OBJECTS OF TRADITIONAL FOLK ART IN THE MEDIA SPACE OF INTERACTIVE MUSEUMS AS A UNIQUE METHOD IN THE PRESERVATION OF ARTISTIC AND SPIRITUAL TRADITIONS

M. Galkina¹, S. Lomov², L. Ukolova³

¹Moscow Region State University

ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

²Moscow Pedagogical State University

ul. Malaya Pirogovskaya 1/1, Moscow 119435, Russian Federation

³Moscow City Pedagogical University

proezd 2nd Agricultural 4, Moscow 129226, Russian Federation

Abstract

Aim. To reveal the capacity of digital technologies and interactive museums in the field of preserving and promoting folk art, traditions of artistic creativity and spiritual culture.

Methodology. The authors give the notion of the modern media technologies potential in preserving folk art as a process of conscious creativity, connected by common approaches to the creation of real household items and virtual reality.

Results. The authors suggest that the aim of preserving real objects of folk art, unique works of handicrafts, is formed by improving the most successful artistic motifs, as well as by developing the information space of interactive museums.

Research implications. The authors conclude that the union of artistic and spiritual traditions of many generations with the development of media technologies can significantly increase the creative and pedagogical capacity of folk and craft arts.

Keywords: arts and crafts, folk art, artistic motifs, media technologies, virtual reality, spiritual traditions, interactive expositions

ВВЕДЕНИЕ

Актуальные парадигмы современного образования требуют понимания важности традиций народной культуры в формировании компетенций студентов художественных специальностей. «Именно эта традиционная сфера обучения и создания произведений искусства сегодня нуждается в новом осмыслении, педагогических комментариях о создании произведений искусства – как пути сохранения традиционного художественного опыта, обеспечивающего эстетическую, мультикультурную и полихудожественную обстановку и бытование предметов искусства» [10, с. 216], т. к. декоративно-прикладное искусство, известное по многочисленным произведениям мастеров, продукции мануфактур и предприятий, не всегда было «декоративным», т. е. улаждающим взор, предназначенным лишь для наполнения жилища предметами, лишёнными функциональности.

Основной задачей цифровизации традиционного народного искусства мы считаем процесс популяризации народного творчества среди художников декоративно-прикладного искусства. Логично выстраивается другая важная задача – создание крупных просмотровых площадок на основе конгломерата или объединения экспозиций музеев в виртуальном пространстве, которое предполагает ис-

пользование безграничного потенциала цифровых технологий в популяризации декоративно-прикладного искусства и народного творчества.

Исследователи народной культуры и традиционных ремёсел, такие как С. В. Горожанина, Е. Л. Мадлевская, Т. А. Зиминая, в своих публикациях раскрывают высокопрофессиональные стороны и аспекты народного искусства. Традиционное народное искусство всегда базировалось на принципах преемственности навыков производства изделий ремесла – поколения мастеров передавали характерные особенности предмета в той области ремесленничества, которая была наиболее сильно развита в конкретной области бытования людей – керамике, деревообработке, ткачестве, плетении и др. Тем не менее профессиональное искусство отнюдь не замещает народного, и наличие «одарённых» профессионалов не исключает параллельного творчества в традиционном духе [6, с. 178].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Цель исследования – раскрыть потенциал цифровых технологий и интерактивных музеев в сфере сохранения и популяризации народного искусства, традиций художественного творчества и духовной культуры.

Методология и методы исследования. Основанное на традиционном ис-

кусстве, а ранее – на народном ремесле, декоративно-прикладное искусство в наше время стало самодостаточным процессом воспроизведения художественного творчества в виде уникальных образцов высокохудожественной культуры. В то же время современные научные исследования теории и методологии народного искусства представляются нам важной частью определения взаимосвязей «народного» и «декоративно-прикладного» искусства. Для этого необходимо при помощи различных методологических способов и аналитического, описательного, эмпирического и исследовательского приёмов выявить и совершенствовать наиболее удачные художественные мотивы, а также систематизировать процесс формирования информационного пространства интерактивных музеев.

Организация исследования и результаты работы. Сейчас мы уже можем говорить о народном и декоративно-прикладном искусстве как о самостоятельном экспозиционном пространстве, творимом многими мастерами и художниками. Экспозиции музеев – декоративно-прикладного и народного искусства, быта, исторические, этнографические и краеведческие – обладают значительными накопленными фондами по всем разделам народного творчества и ремесла. Современные экспозиционные технологии всё глубже заходят в виртуальную реальность медиапространства, представляя зрителям стать полноправными участниками различных сценариев – образовательных, познавательных, научно-исследовательских. Каждое новое поколение визуального искусства предлагает всё более широкие возможности для вовлечения в историю и искусство, эта тенденция характерна для большинства выставочных платформ, заинтересованных в максимальном охвате участников-потребителей художественного продукта. «...Решение проблем, связанных с цифровизацией сферы культуры и повышением доступности информационных и

коммуникационных технологий для населения России, будет способствовать достижению ключевых целевых ориентиров государственной культурной политики, таких как воспитание самостоятельно мыслящей, нравственной, творческой молодёжи» [2, с. 60].

На конференции в октябре 2020 г. в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках международной выставки-форума «Integrated Systems Russia» модератором выступил Владимир Определенов, заместитель директора по ИТ ГМИИ им. А. С. Пушкина, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ ВШЭ. В докладе Вадима Ванькова, директора департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры, были обозначены планы министерства по широкому внедрению цифровых технологий в культурное пространство: было предложено создание 500 виртуальных концертных залов, 450 цифровых гидов по лучшим выставочным проектам и представлено 48 оцифрованных книжных памятников.

Интеграция и ассимиляция. В истории русского традиционного промысла существовал такой вид организации, как артель. Артель – величайшее достижение и гениальное, ключевое наследие русской культуры [5, с. 73]. Подобные артели строго соблюдали свои интересы, охраня секреты мастерства, и, естественно, тщательно берегли их от постороннего взгляда, окружая процесс творчества некоторыми даже мистическими элементами обрядовой культуры, постепенно инкапсулируя процесс художественного творчества в виде канонического действия с чётко утверждёнными характеристиками, символизмом и таинственностью. В современном образовательном и выставочном пространстве мы видим схожую ситуацию – немногие музеи стремятся к публикации фондовых предметов экспозиции, подчас не уступающих наиболее известным образцам и изделиям. Именно инновационный способ инкапсулирования процесса художествен-

ного творчества с учётом исторических канонов является основным научным средством систематизации интерактивного пространства музеев.

Сельские ярмарки – торжища – были великолепным примером того, как происходил процесс заимствования технологий и культурных традиций среди ремесленничества и мастеров. Любая ярмарка независимо от того региона, где она проходила, давала возможность сбыта и приобретения не только традиционных товаров, но и таких товаров, как расписная деревянная посуда, кружева, плетение из бересты и лозы предметов быта, ювелирные украшения и другие предметы ремесленно-кустарных промыслов [9, с. 2]. Логично предполагать, что мастер-ткач может подсмотреть новый узор на ткани у конкурента, бондарь – увидеть изменения в форме бочонков, гончар – изучить новую форму кумгана. Исследователи народного искусства определяют такое поведение понятием «творческое варьирование», предполагающим внесение изменений в исходный образец, не приводящих к снижению художественного уровня и качества изготовления изделия¹. В учебном процессе крайне важную роль играют поиск и изучение качественного исторического и художественного материала по теме исследования. С течением времени на уровень обмена технологиями и ассимиляции творческого потенциала активно влияет то, насколько профессионально атрибутируются многочисленные образцы народного творчества. С расширением информационных связей, налаживанием широкомасштабного обмена становится ясен тот грандиозный эффект взаимовлияния культур, где прослеживается взаимоинтеграция различных культурных традиций на протяжении всей истории формирования художественного пространства. Другой во-

прос – насколько доступна возможность получить качественную профессиональную консультацию по научным вопросам традиционного искусства?

Узкопрофессиональные статьи и исследования предполагают погружение в исторические и этнографические процессы для студентов и аспирантов, но по уровню восприятия они сложны, а порой и недоступны для учащихся системы дополнительного образования и школьников. Например, проследить, как стала появляться праздничная одежда и утварь, не используемая постоянно, а лишь для торжеств и выходов, как украшенные костюмы и предметы стали ценны сами по себе – как памятные вещи и носители обрядовой культуры, что привело к возникновению ценностных отношений, возможных только в обществе с основами эстетической художественной традиции, со сходными духовными императивами. На современном историческом этапе развития российского общества большинство традиционных ремёсел и промыслов утратили своё прежде символично-сакральное значение в повседневной жизни, и предметы и объекты народного искусства представляются в виде сувенирной продукции или в качестве результата саморазвития личности [11, с. 161].

Современные технологии не только позволяют зрителю в доступной визуальной форме определить для себя исторические и культурные процессы формирования бытовой и художественной культуры, но и могут переформатировать сам процесс познавательной активности, сделать его доступным для зрителя любого возраста и уровня подготовки.

Традиционное искусство в новых визуальных формах. Развитие художественной традиции в искусстве неотрывно связано с формированием художественной культуры в социуме. Основываясь на практически неизменных традициях ремесла, художественное творчество с лёгкостью менялось в зависимости от

¹ Максяшин А. С. Теоретические и методологические основы народного и декоративно-прикладного искусства // Человек в мире культуры. 2016. № 2. С. 14.

преобладания той или иной социальной, политической или духовной модели в общественном сознании. За период с X по середину XIX вв. (а это именно тот временной путь, которое традиционное искусство проделало от ремесла до декоративно-прикладного творчества) можно отметить, что художественная традиция претерпевала неоднократные изменения в изобразительных элементах и сохранила многие изначальные символические значения.

К началу XX в. вопрос о значении декоративного искусства активно обсуждался и в публицистической литературе. Мнения о его судьбе были противоположными. Введённое в начале XX в. исследователем В. С. Вороновым понятие «народное искусство» обрело свой статус именно под влиянием развития машинного производства бытовых изделий. Ряд исследователей в своих трудах указывал, что в скором будущем кустарная промышленность будет полностью заменена фабричным производством [7, с. 57]. Параллельно формировалась традиция, отражением которой становилась работа мастеров по формированию новой парадигмы искусства, художественного творчества на основе культурного и духовного восприятия народного искусства и ремесла.

В настоящее время многие мастера и художники уже предлагают визуальное творчество как самостоятельный раздел декоративно-прикладного искусства. Не меньшую роль играют мастер-классы и видео-занятия, на которых мастера подробно объясняют методику и технологию различных видов декоративно-прикладного искусства. «Выработанные столетиями средства и способы, применяемые в творчестве, длительное время сохранялись в народном быту» [1, с. 149].

Отдельным аспектом сохранения декоративно-прикладного искусства является *усиление эмоциональной и художественной значимости изделия промысла*

или ремесла. Колористические особенности, орнаментально-ритмическая основа композиции декоративных образцов в комплексе для студентов являются важнейшим фактором в процессе обучения. Немаловажным представляется и развитие технологической базы традиционного искусства вследствие возникающей потребности в усложнении и некоторой миниатюризации художественных традиций – мастерам требовались всё более качественные инструменты, более разнообразные материалы, более умелые навыки.

В образовательной среде система самостоятельной творческой исследовательской деятельности развивается как научно обоснованная структура передачи информации и мастерства с условием формирования профессиональных навыков на базе образовательных учреждений. Но ещё более важным фактором, повлиявшим на формирование традиционного народного искусства, на базе художественной и духовной традиций нам представляется возможность *организации на базе музеев виртуальных и интерактивных площадок*. Связанные между собой виртуальные художественно-образовательные центры создадут представление о традиционном народном и декоративно-прикладном искусстве как о едином культурно-творческом комплексе, так как в масштабах государства различные художественные традиции формируют общую художественную платформу, благоприятствующую распространению и духовной культуры, и сходного эстетического восприятия искусства. Уровень самоопределения этноса возрастает в художественно-культурном пространстве, где язык искусства и культуры воспринимается максимально тождественно, позитивно и осознанно на основе знания универсальных эстетических, композиционных законов и сочетания техники, новейшей технологии и педагогики художественного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В контексте глобальной цифровизации всех аспектов жизнедеятельности социума очевидной и неизбежной представляется виртуализация культурно-исторической сферы, в том числе музейной деятельности, в результате чего формируется качественно новый тип музея – «цифровой музей», который открывает дополнительные возможности и перспективы развития музейного дела» [3, с. 146]. Союз художественных и духовных традиций многих поколений народа может быть аккумулирован в едином виртуальном интерактивном пространстве музейного сообщества. Развитие потенциала цифровых технологий и интерактивных музеев в сфере сохранения и популяризации народного искусства, традиций художественного творчества и духовной культуры может служить одним из наиболее успешных способов повышения познавательного интереса среди подрастающих поколений школьников и студентов. Трансформируясь с течением времени, традиционное народное искусство преобразует культурную среду и художественное пространство, объединяя различные виды ремёсел в единый творческий комплекс, наделённый общими характерными признаками. В ходе преобразования ремесла в творчество, а затем и в искусство художественные и духовные традиции дополняют друг друга, достигая уникального сочетания гармоничности в отдельных элементах народного искусства.

Появление новых технологий экспонирования, визуализации, интеграции искусства и образования основывается на динамичности развития эстетики декоративно-прикладного искусства. На современном историческом этапе мы видим, что сохранение традиционного народного искусства в медиапространстве цифровых и интерактивных музеев является первоочередной задачей в ра-

боте художников, педагогов и мастеров. «Когда мы смотрим на старинный костюм, мы видим его эпоху, руки мастерицы, соткавшие полотно и украсившие его вышивкой, думаем о поколениях людей, владевших этой вещью, представляем обстоятельства её музейной жизни. Каждый такой предмет уникален и неповторим...» [4, с. 233].

Многие произведения народного искусства уже превратились в музейные образцы, часть технологий в народном творчестве утрачена, и изделия представляют собой неповторимые артефакты. «В историческом музее формирование коллекции традиционного народного костюма связано с именем замечательного русского учёного Ивана Егоровича Забелина (1820–1908 гг.). Забелин большое внимание уделял предметам материальной культуры, считая, что в музее должна быть представлена “история русской жизни во всем её многообразии”» [8, с. 8].

Особенно важно, что в современном мире всегда находятся энтузиасты – учёные, педагоги, художники, культурологи, руководители предприятий народных промыслов и музеев, – которые при должной государственной поддержке осуществляют выполнение очень серьёзной задачи – сохранения и развития традиционного народного искусства для последующих поколений художников и мастеров.

Выстраивание целостной структуры теоретических и методологических параметров декоративно-прикладного искусства позволяет на современном этапе сформировать устойчивую систему совершенствования профессиональной художественной деятельности, где с развитием медиатехнологий будет максимально плодотворно использоваться потенциал традиционного народного искусства в образовательном пространстве.

Статья поступила в редакцию 01.07.2021.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горожанина С. В., Демина В. А. Русский сарафан: белый, синий, красный. М.: Баслен, 2018. 240 с.
2. Губченкова А. С., Чеснова О. А., Еникеева Л. А. Проблемы цифровизации сферы культуры Российской Федерации // Петербургский экономический журнал. 2019. № 4. С. 52–60.
3. Коровникова Н. А. Цифровой музей: особенности и перспективы развития // Социальные новации и социальные науки. 2021. № 1. С. 145–154.
4. Мадлевская Е. Л., Зими́на Т. А. Шушпан. Душегрея. Корсет. Нагрудная одежда в русском традиционном костюме. М.: Бослен, 2020. 256 с.
5. Масликов В. А. Русская артель как оптимальная форма производственной саморганизации: вопросы учреждения, преимущества и проблемы развития // Материалы Афанасьевских чтений. 2019. № 2 (27). С. 73–81.
6. Маточкин Е. П. Проблемы преемственности в народном искусстве Сибири // Вестник ЧелГУ. Филология. Искусствоведение. 2009. № 30. С. 178–180.
7. Новиков Е. А. К вопросу об историографии кустарной промышленности в России // Вестник КГУ. 2017. № 3. С. 56–58.
8. Праздничный народный костюм. Из собрания Исторического музея / под ред. Е. Князевой. М.: ГИМ, 2019. 320 с.
9. Хотько Е. Г., Бревнова Ю. А. Традиционные кустарные промыслы и ремесла как духовное достояние ярмарочной культуры России // Universum: филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2015. № 6 (19). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/2223> (дата обращения: 19.03.2021).
10. Черемных Г. В. Формирование компетенций бакалавров при овладении основами композиции в декоративно-прикладном искусстве // Преподаватель XXI век. 2016. № 1. С. 212–220.
11. Чиркова Е. Ю. Проблематика обучению резьбе по дереву в современном дополнительном и высшем образовании с учётом исторической преемственности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2019. № 2. С. 157–164.
12. Using mobile media creation to structure museum interpretation with professional vision / A. M. Civantos, M. Brown, T. Coughlan, Sh. Ainsworth, K. Lorenz // Personal and Ubiquitous Computing. 2016. № 20 (1). P. 23–36.

REFERENCES

1. Gorozhanina S. V., Demina V. A. *Russkij sarafan: belyj, sinij, krasnyj* [Russian sarafan: white, blue, red]. Moscow, Boslen Publ., 2018. 240 p.
2. Gubchenkova A. S., Chesnova O. A., Enikeeva L. A. [Problems of digitalization of the sphere of culture of the Russian Federation]. In: *Peterburgskij ekonomicheskij zhurnal* [St. Petersburg economic journal], 2019, no. 4, pp. 52–60.
3. Korovnikova N. A. [Digital Museum: Features and Development Prospects]. In: *Social'nye novacii i social'nye nauki* [Social innovations and social sciences], 2021, no. 1, pp. 145–154.
4. Madlevskaya E. L., Zimina T. A. *Shushpan. Dushegreya. Korset. Nagrudnaya odezhda v russkom tradicionnom kostyume* [Shushpan. Quilted jacket. Corset. Chest clothes in Russian traditional costume]. Moscow, Boslen Publ., 2020. 256 p.
5. Maslikov V. A. [Russian artel as an optimal form of industrial self-organization: issues of establishment, advantages and problems of development]. In: *Materialy Afanas'evskih chtenij* [Materials of Afanas'ev's readings], 2019, no. 2 (27), pp. 73–81.
6. Matochkin E. P. [Problems of continuity in the folk art of Siberia]. In: *Vestnik ChelGU. Filologiya. Iskustvovedenie*. [Bulletin of ChelGU. Philology. Art History], 2009, no. 30, pp. 178–180.
7. Novikov E. A. [On the question of the historiography of the handicraft industry in Russia]. In: *Vestnik KGU*, 2017, no. 3, pp. 56–58.
8. *Prazdnichnyj narodnyj kostyum. Iz sobraniya Istoricheskogo muzeya* [Festive folk costume. From the collection of the Historical Museum]. Moscow, GIM Publ., 2019. 320 p.
9. Hot'ko E. G., Brevnova Yu. A. [Traditional handicrafts and crafts as the spiritual heritage of the fair culture of Russia]. In: *Universum: filologiya i iskustvovedenie : electron. nauchn. zhurn.* [Universum: philology and art history : sci. e-journ.], 2015, no. 6 (19). Available at: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/2223> (accessed: 19.03.2021).

10. Cheremnyh G. V. [Formation of competencies of bachelors in mastering the basics of composition in arts and crafts]. In: *Prepodavatel' XXI vek* [Teacher of the XXI century], 2016, no. 1, pp. 212–220.
11. Chirkova E. Yu. [Problems of teaching woodcarving in modern additional and higher education, taking into account the historical continuity]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogy], 2019, no. 2, pp. 157–164.
12. Civantos A. M., Brown M., Coughlan T., Ainsworth Sh., Lorenz K. Using mobile media creation to structure museum interpretation with professional vision. In: *Personal and Ubiquitous Computing*, 2016, no. 20 (1), pp. 23–36.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Галкина Марина Владимировна – доктор педагогических наук, профессор кафедры народных художественных ремёсел Московского государственного областного университета;
e-mail: galkina.marina@gmail.com

Ломов Станислав Петрович – профессор, научный руководитель художественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета, академик Российской академии художеств;
e-mail: splomov@yandex.ru

Уколова Любовь Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, начальник департамента музыкального искусства Московского городского педагогического университета;
e-mail: UkolovaL@mgpu.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Marina A. Galkina – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., the Department of Folk Arts and Crafts, Moscow Region State University;
e-mail: galkina.marina@gmail.com

Stanislav P. Lomov – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Academic Advisor of the Art department, Moscow State Pedagogical University, member of the Russian Academy of Arts;
e-mail: splomov@yandex.ru

Lyubov I. Ukolova – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Departmentally Head, the Department of Musical Art, Moscow City Pedagogical University;
e-mail: UkolovaL@mgpu.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Галкина М. В., Ломов С. П., Уколова Л. И. Цифровизация объектов традиционного народного искусства в медиапространстве интерактивных музеев как уникальный метод сохранения художественных и духовных традиций // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2021. № 4. С. 89–96.

DOI: 10.18384/2310-7219-2021-4-89-96

FOR CITATION

Galkina M., Lomov S., Ukolova L. Digitalization of objects of traditional folk art in the media space of interactive museums as a unique method in the preservation of artistic and spiritual traditions. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2021, no. 4, pp. 89–96.

DOI: 10.18384/2310-7219-2021-4-89-96