

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. Харламова
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель НИИ ТХП
доктор педагогических наук, профессор, академик РАО
_____ Л.В. Школяр
« _____ » _____ 2020 г.

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ НА 2020 ГОД

Тема НИР академии:

***Совершенствование системы профессионального образования в
традиционном прикладном искусстве и пути развития***

**Тема НИР Холуйского филиала ВШНИ (академии),
обеспечивающая выполнение НИР академии в 2020 году:**

**Педагогическая модель профессионального совершенствования
в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и
художественной вышивки (СПО)**

Научный руководитель: Безина И. А. , кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научно-методической работе.

Холуй
2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность исследований. Уникальным направлением самобытного народного искусства России является холуйское искусство (лаковая миниатюрная живопись и художественная вышивка), которое имеет художественно-стилистические особенности, собственный образно-художественный язык и эстетический характер изделий, сформированных на основе регионально-исторических художественных традиций.

Приоритет сохранения и преумножения традиций холуйского искусства тесно связан с процессом совершенствования системы среднего профессионального образования. Ведь это ресурс, который способен поднять общий уровень жизни, повысить конкурентоспособность населения на рынке труда, обеспечить экономическое развитие страны.

Тема НИР Холуйского филиала ВШНИ (академии) «Педагогическая модель профессионального совершенствования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки» опирается на научно-инновационное образовательное пространство, которое ведет к расширению не только профессиональных, но и личностных компетенций с первого момента поступления в образовательное учреждение.

Основным ориентиром в направлении профессионального совершенствования образовательного процесса должна стать интеграция образования, исследований, творческих разработок, внедрений. Для этого помимо модернизации учебных программ, необходимо усиливать проектные формы обучения, внедрять новые формы практик и формы взаимодействия и сотрудничества с внешними организациями.

Современные тенденции образовательного пространства позволяют говорить о важности значения активного использования в педагогической практике культурных и художественных традиций с учётом специфики холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки, соотнесённые с регионально-историческими, художественно-

технологическими, конструктивно-колористическими и образно-эстетическими особенностями.

Основополагающей характеристикой данного обучения является преемственность поколений, сохранение традиций и индивидуальность передачи умений и навыков.

Особенностью обучения будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи является отражение в содержании дисциплин профильной подготовки художественных свойств и специфики холуйской росписи.

Своеобразие холуйской миниатюрной живописи во многом обусловлено особенностями местной иконописной школы, образованной в 1883 году. Холуйская миниатюра имеет свой художественный язык. Относительная конкретность и доходчивость изображения, говорящего формами и цветом, приближающимися к реальной действительности, - одна из отличительных черт холуйской миниатюрной живописи.

Выразительность образов в холуйской миниатюре достигается за счет особого художественного обобщения, имеющего более условный декоративно-орнаментальный характер, чем в живописи. Условные моменты, порожденные декоративными функциями холуйской миниатюрной живописи, проявляются во всех звеньях художественного произведения: в его композиции, трактовке отдельных элементов, решении объема, рисунке и колорите.

Основы цветовой гаммы холуйских лаков составляют два ключа: теплого, песочно-оранжевого тона и холодного, сине-зеленого. Дополнительные оттенки применяются лишь для контрастного оживления рисунка. Золото и серебро применяется ограниченно, только при изображении металлических предметов или в орнаменте. Сам же орнамент строг и сдержан.

Круг сюжетов необыкновенно широк. Помимо былинной и исторической, используются сказочная и литературная тематика. Часто на

холуйских изделиях можно видеть живописные пейзажи. Примечателен также и интерес к изображению архитектурных объектов с детально проработанными зданиями Петербурга, Суздаля, Кижей и других русских городов.

Работа будущих специалистов художественной вышивки представляет собой конструктивную, художественную и проектную деятельность, для успешной реализации которой необходимо владение различными техниками и технологиями выполнения художественной вышивки.

Специфика обучения художественной вышивки основана на последовательном изучении ручной и машинной вышивки, на применении традиционных технологий на современных материалах и моделях с учетом исторически сложившихся колористических и технологических приемов выполнения вышивки Холуя.

Взаимодействие научной и образовательной деятельности всех филиалов Высшей школы народных искусств (академии) позволило воспроизвести различные виды и уникальные технологические приемы художественной вышивки данного помысла (например, «Белая ивановская гладь», «Цветная перевить», «Ивановская строчка»), освоить их выпускникам в создании авторских изделий декоративно-прикладного искусства, украшенных художественной вышивкой.

В ходе научно-исследовательской работы «Педагогическая модель профессионального совершенствования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки» необходимо разработать подходы, дающие наглядное представление о намечаемых новаторских мероприятиях и путях их реализации; отвечающие требованиям рынка труда, обеспечивая выпускникам конкурентоспособность; формирующие художественную культуру с учетом региональных культурно-исторических традиций; предоставляющие обучающимся использовать свои знания, умения, навыки в реальной художественно-творческой деятельности.

Результатом реализации данной модели является формирование профессионализма у обучающихся, владение высоким уровнем художественно-творческой деятельности в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки, ценностное отношение к профессиональной деятельности.

Цель исследования: научное обоснование педагогической модели профессионального совершенствования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки на основе духовных истоков исторической культуры региона.

Задачи:

1. Обосновать методологические подходы к обучению с учетом совершенствования профессионального образования в области холуйской миниатюрной живописи и художественной вышивки;
2. Теоретически разработать педагогическую модель профессионального совершенствования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки;
3. Раскрыть содержательные аспекты разработки учебно-методических комплектов в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки.
4. Повысить эффективность системы профориентационной работы.
5. Обеспечить необходимый уровень подготовки ППС путём повышения профессиональной квалификации.
6. Разработать и реализовать программы дополнительного образования.

Содержание выполняемых работ и ожидаемые результаты

Обоснование методологических подходов к обучению с учетом совершенствования профессионального образования в области холуйской миниатюрной живописи и художественной вышивки:

- инновационный, дает наглядное представление о намечаемых новаторских мероприятиях и путях их реализации;
- экономический, отвечает требованиям рынка труда, обеспечивает выпускникам конкурентоспособность;
- педагогический, вызывает у обучающихся интерес к профессии, создает условия для самообразования и самореализации, развивает их творческие способности;
- культурный, формирует художественную культуру с учетом региональных культурно-исторических традиций.
- деятельностный, предоставляет возможность обучающихся использовать свои знания, умения, навыки в реальной художественно-творческой деятельности.

Теоретическая разработка педагогической модели профессионального совершенствования в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки;

Раскрытие содержательных аспектов разработки учебно-методических комплектов (учебники и учебные пособия, учебно-методические пособия т. д.) в области холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки как основных средств трансляции знаний, умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-оценочной деятельности.

Внедрение в практику Холуйского филиала ВШНИ (а) инновационных форм обучения холуйской лаковой миниатюрной живописи и художественной вышивки, направленные на возрождение, сохранение и развитие холуйского искусства в современных социокультурных условиях.

Повышение эффективности системы профориентационной работы. Показ возможности данных профессий. Выработка у будущих обучающихся профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Обеспечение необходимого уровня подготовки ППС путём повышения профессиональной квалификации. Новые технологии в образовании позволят в полной мере осуществить данную задачу. Целью повышения профессиональной квалификации педагогических кадров является совершенствование имеющихся и открытие новых знаний, получение навыков в решении практических задач, улучшение качества образования в целом.

Разработка и реализация программ дополнительного образования направлена на формирование и развитие творческих способностей, возможность заниматься интересным видом деятельности с учетом индивидуальных потребностей и способностей.

Оформление результатов исследования (количество)

Статьи в журналах, в т.ч. перечня ВАК – 9 ;

учебники и учебно-методические пособия – 3;

тезисы докладов и выступлений – 4;

выступления на научных и научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и пр. – 4 .

1. ПЛАН НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

№ п/п	Автор (соавторы)	Название публикации (предполагаемое место издания, издательство, количество страниц)	Вид и сроки публикации (монография, учебник, статья, каталог выставки и т.д.)	Мероприятие, где будет опубликовано (если научно-практическое мероприятие)	Объем в печатных листах (1 п.л. = 40 000 печатных знаков)	Тираж	Издание в списке ВАК РФ, зарубежное в базе данных «Сеть науки» (WEB on Science, SCOPUS)	Гриффы, которые будет иметь издание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Безина И.А.	Учебная практика. Пленэр (2 часть)	Учебник для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Вид – «Лаковая миниатюрная живопись»		3 п.л.			ВШНИ
2.	Носова Е.П.	Применение сусального золота в росписи холуйской лаковой миниатюрной живописи. (2 часть)	Методическое пособие для преподавателей, по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Вид – «Лаковая		1.5 п.л.			ВШНИ

			миниатюрная живопись» (Холуй)					
3.	Николаева А. А., Комиссарова И.А.	Исполнительское мастерство (1 часть)	Учебник для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Вид – «Художественная вышивка»		3 п.л.			ВШНИ
4.	Безина И.А.	Профессиональное становление будущих художников холуйской лаковой миниатюрной живописи в процессе обучения проектированию.	Статья. Эл. журнал «Традиционное прикладное искусство и образование». Сентябрь		0,4 п.л.		ВАК РФ	ВШНИ
5.	Носова Е.П.	Роль и значение музейной практики в обучении будущих специалистов холуйской лаковой миниатюры.	Статья. Эл. журнал «Традиционное прикладное искусство и образование». Октябрь		0,4 п.л.		ВАК РФ	ВШНИ
6.	Комиссарова И.А.	Сравнительный анализ Холуйской и Мстёрской глади	Статья. Эл. журнал «Традиционное прикладное		0,5 п.л.		ВАК РФ	ВШНИ

			искусство и образование» .Апрель.					
7.	Смирнова Н. С.	Изображение холуйского пейзажа в работах современных холуйских художников.	Статья. Эл. журнал «Традиционное прикладное искусство и образование» Январь.		0,5 п.л.		ВАК РФ	ВШНИ
8.	Николаева А. А.	Непрерывное образование в области традиционного прикладного искусства как целостная фундаментальная основа современной системы образования.	Статья. Эл. журнал «Традиционное прикладное искусство и образование»		0,5 п.л.		ВАК РФ	ВШНИ
9.	Николаева А.А., Безина И.А.	Исторический аспект профессионального образования в создании уникальных традиционных высокохудожественных сувениров в области холуйской художественной вышивки.	Статья на V Всероссийскую национальную научно-практическую конференцию «ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ СУВЕНИРА» Январь.	Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица.	0,5 п.л.			Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица.
10.	Смирнова Н. С.	Традиционное изображение холуйского пейзажа в произведениях старых мастеров.	Статья на Международный форум: «Традиционные художественные промыслы:	ВШНИ	0,4 п. л.			ВШНИ

			наследие и ответственность молодежи». Ноябрь					
11.	Носова Е. П., Шилова Г. А.	Инновационный подход росписи игрушек в области холуйских лаков.	Статья на Международные XII Бартрамовские чтения. Декабрь	Сергиево-Посадский институт игрушки ВШНИ	0,5 п. л.			ВШНИ
12.	Комиссарова И.А.	Сохранение традиций выполнения Холуйской глади.	Статья на Международный форум: «Традиционные художественные промыслы: наследие и ответственность молодежи». Ноябрь	ВШНИ	0,4 п.л.			ВШНИ

2. УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

(международные, всероссийские, республиканские, областные и иные научно-практические мероприятия)

№ п/п	Ф.И.О. участника	Название мероприятия, место и время его проведения	Статус мероприятия (региональное, всероссийское, международное)	Форма участия (участие с докладом, участие в организации, проведение мастер-класса, участие в качестве слушателя и т.д.)	Тема доклада, выступления, мастер-класса
1	2	3	4	5	6
1	Николаева А.А., Безина И.А	V Всероссийская национальная научно-практическая конференция «ОБРАЗ, ЗНАК И СИМВОЛ СУВЕНИРА» Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. Январь.	всероссийское	статья	Исторический аспект профессионального образования в создании уникальных традиционных высокохудожественных сувениров в области холуйской художественной вышивки.
2	Носова Е. П., Шилова Г. А.	Международные XII Бартрамовские чтения. Сергиево-Посадский институт игрушки ВШНИ. Декабрь.	международное	статья	Инновационный подход росписи игрушек в области холуйских лаков.
3	Комиссарова И.А.	Международный форум: «Традиционные художественные промыслы: наследие и ответственность молодежи». Ноябрь	международное	Выступление с докладом	Сохранение традиций выполнения Холуйской глади
4	Смирнова	Международный	международное	Выступление	Традиционное

	Н.С.	форум: «Традиционные художественные промыслы: наследие и ответственность молодежи». Ноябрь		с докладом	изображение холуйского пейзажа в произведениях старых мастеров.
--	------	--	--	------------	--

3. УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ (ИЛИ ФИЛИАЛА) В ВЫСТАВКАХ

№	Ф.И.О. участника (преподаватель, студент)	Название выставки, место и время ее проведения	Статус выставки (региональная, всероссийская, международная)	Название экспоната, количество экспонатов (если участвуют студенты, то указать)
1	2	3	4	5
1	Шилова Г.А.	Выставка выпускных квалификационных работ 2017-2020 годов, выставочный зал филиала, ноябрь.	региональная	художественная вышивка - 10, лаковая миниатюрная живопись - 30
2	Шилова Г.А., Носова Е.П., Комиссарова И.А., Безина И.А., Галда О. Н.	Выставка учебных работ на Тихвинской ярмарке, с. Холуй, июль.	всероссийская	художественная вышивка - 15, лаковая миниатюрная живопись – 30, рисунок – 12, живопись - 12
3	Шилова Г.А., Носова Е.П., Комиссарова И.А., Безина И.А., Галда О. Н.	Выставка учебных работ на арт-фестивале «Русская Венеция», с. Холуй, апрель.	всероссийская	художественная вышивка - 10, лаковая миниатюрная живопись – 45, рисунок – 12, живопись - 12
4	Безина И.А., студенты филиала.	Выставка учебных работ, фойе филиала, февраль.	региональная	декоративная живопись – 15, декоративный рисунок - 12
5	Безина И.А., студенты филиала.	Выставка работ на III Всероссийском пленэр-конкурсе юных художников памяти И.Д. Юдина «Мстерский пленэр», май	всероссийская	рисунок – 28, живопись - 28
6	Безина И.А., студенты филиала.	Учебно-методическая выставка по рисунку и живописи студентов 1 и 2 курса ЛМЖ, филиал, май.	региональная	рисунок – 8, живопись - 8
7	Безина И.А., студенты филиала.	Учебно-методическая выставка по рисунку и живописи студентов 1 и 2 курса ЛМЖ, филиал, февраль.	региональная	рисунок – 25, живопись - 25
8	Шилова Г.А., Безина И. А., Галда О. Н.	Выставка работ на тему: « День победы в ВОВ», филиал, май.	региональная	лаковая миниатюрная живопись - 24, рисунок - 12, живопись - 12 .
9	Шилова Г.А., Носова Е.П., Комиссарова И.А., Безина И.А., Галда О. Н.	Выставка учебных работ на дне г. Южа, июль.	региональная	художественная вышивка – 15, лаковая миниатюрная живопись - 24, рисунок - 12, живопись - 12 .
10	Комиссарова И.А.,	Выставка учебных	региональная	художественная вышивка – 10,

	Безина И.А.	работ, общеобр. школы №3, №4, май.		лаковая миниатюрная живопись - 8, рисунок - 10, живопись - 10.
11	Шилова Г. А., Галда О. Н.	Выставка учебных работ. Общество с ограниченной ответственностью «Дельфин», г.Южа, февраль.	региональная	рисунок - 25, живопись - 30.

4. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(отзывы и рецензии на публикации на авторефераты, диссертации, деятельность в качестве эксперта в комиссиях, редакционно-издательских советах и др.)

<i>Авторы</i>	<i>Вид экспертной деятельности</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Примечание</i>
1	2	3	4
Николаева А. А.	Деятельность в качестве эксперта в комиссиях Администрации Южского района	В течении года	
Безина И. А.	Деятельность в качестве эксперта в экзаменационной комиссии в Южской Школе Искусств	июнь	
Безина И. А., Шилова Г. А.	Деятельность в редакционно-издательском совете филиала	В течении года	

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

№	Ф.И.О. слушателя	Направление повышения квалификации	Форма повышения квалификации	Учреждения, в которых будет проходить повышение квалификации	Примерные сроки прохождения повышения квалификации
1	2	3	4	5	6
1	Эргарт Н.В.	Учёба в магистратуре (заочно)	Магистратура – 2 курс	ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», г. Санкт-Петербург	2018 -2020
2	Смирнова Н.С.	Учёба в магистратуре (заочно)	Магистратура – 1 курс	ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», г. Санкт-Петербург	2019 - 2021

План обсужден и согласован на заседании Совета филиала, протокол № 1 от «10» января 2020 года

Заместитель директора по НМР _____ И. А. Безина