

**Методы Научно-исследовательского института художественной промышленности
по адаптации народных промыслов: теория и практика на примере
Верхневыхгодской росписи и узорного вязания Коми**

С. О. Сальникова

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
г. Москва, Российская Федерация,
ssalnikova@hse.ru*

В. И. Никифорова

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
г. Москва, Российская Федерация,
vinikiforova@hse.ru*

Р. Л. Турман

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
г. Москва, Российская Федерация,
rturman@hse.ru*

Н. М. Вересова

*Национально исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
г. Москва, Российская Федерация,
nveresova@hse.ru*

АННОТАЦИЯ

Введение. В статье рассматриваются методы актуализации художественных промыслов, основанные на опыте Научно-исследовательского института художественной промышленности, на примере финно-угорских ремёсел: Верхневыхгодской росписи и узорного вязания Коми.

Цель: выявить актуальный опыт работы Научно-исследовательского института художественной промышленности по поддержке народных художественных промыслов.

Материалы исследования: материалы научных трудов и экспедиций Научно-исследовательского института художественной промышленности из архива Всероссийского музея декоративного искусства, Альбом «Народное искусство коми-зырян».

Результаты и научная новизна. Впервые были проанализированы промыслы Верхневыхгодской росписи и узорного вязания Коми согласно методике института, описана их художественная система и выделены стабилизирующие элементы, что позволит создавать ремесленные предметы, адаптированные к современным условиям и сохраняющие культурное наследие.

Ключевые слова: научно-исследовательский институт художественной промышленности, народное искусство, промыслы, художественная система, актуализация, история науки, финно-угорские ремёсла

Благодарности: Исследование архива Научно-исследовательского института художественной промышленности было проведено в рамках совместного проекта «РазАРХИВация» Всероссийского музея декоративного искусства и Школы Дизайна НИУ ВШЭ, поддержанного Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Для цитирования: Сальникова С. О., Никифорова В. И., Турман Р. Л., Вересова Н. М. Методы Научно-исследовательского института художественной промышленности по адаптации народных промыслов: теория и практика на примере Верхневыхгодской росписи и узорного вязания Коми // Вестник угроведения. 2024. Т. 14. № 4 (59). С. 774–786.

**Methods of the Scientific Research Institute of the Art Industry
on the Adaptation of Folk Crafts: theory and practice on the example
of Upper Vychegda painting and Komi patterned knitting**

S. O. Salnikova

*National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russian Federation,
ssalnikova@hse.ru*

V. I. Nikiforova

*National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russian Federation,
vinikiforova@hse.ru*

R. L. Turman

*National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russian Federation,
rturman@hse.ru*

N. M. Veresova

*National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russian Federation,
nveresova@hse.ru*

ABSTRACT

Introduction: the article discusses the methods of actualization of art crafts based on the experience of the Scientific Research Institute of the Art Industry on the example of Finno-Ugric crafts: Upper Vychegda painting and Komi patterned knitting.

Objective: to reveal the actual experience of work of the Scientific Research Institute of the Art Industry on actualization of folk art crafts.

Research materials: materials of scientific works and expeditions of the Scientific Research Institute of Art Industry from the archive of the All-Russian Museum of Decorative Art, the Album “Folk Art of the Komi-Zyryan people”.

Results and novelty of the research: for the first time, the crafts of Upper Vychegda painting and Komi patterned knitting were analyzed according to the Institute’s methodology; their artistic system was described; their stabilizing elements were identified, which will allow creating handicraft items adapted to modern conditions and preserving cultural heritage.

Key words: Scientific Research Institute of Art Industry, folk art, crafts, artistic system, actualization, history of science, Finno-Ugric crafts

Acknowledgments: the research of the archive of the Scientific Research Institute of Art Industry was conducted within the framework of the joint project “RazARKHIVatsiya” of the All-Russian Museum of Decorative Art and the School of Design of the National Research University Higher School of Economics, supported by the Vladimir Potanin’s Charitable Foundation.

For citation: Salnikova S. O., Nikiforova V. I., Turman R. L., Veresova N. M. Methods of the Scientific Research Institute of the Art Industry on the Adaptation of Folk Crafts: theory and practice on the example of Upper Vychegda painting and Komi patterned knitting // Vestnik ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies. 2024; 14 (4/59): 774–786.

Введение

Народные художественные промыслы являются уникальным культурным феноменом, отражающим многовековую историю, традиции и духовные ценности различных народов мира. Они выступают не только как носители культурной самобытности, но и как важный элемент сохранения культурного разнообразия в условиях глобализации и стремительного технологического прогресса. Сохранение и разви-

тие народных промыслов приобретает особое значение в современном обществе, где актуализируется вопрос о культурной идентичности и преемственности поколений. Однако предприятия, функционирующие в сфере народных художественных промыслов, сталкиваются с комплексом сложных проблем, препятствующих эффективной разработке и продвижению востребованной продукции. Исследователи отмечают прогрессирующее снижение числа

квалифицированных мастеров-ремесленников, обусловленное отсутствием преемственности и недостаточным интересом молодёжи к традиционным ремёслам. Утрата уникальных традиционных технологий и навыков производства приводит к необратимым потерям в культурном наследии [1; 4; 6; 17; 29; 30]. Кроме того, недостаточно развита инфраструктура сбыта изделий народных промыслов, что затрудняет их доступность для широкой аудитории. Разрыв образовательных традиций, выражающийся в сокращении специализированных учебных заведений и программ, ведёт к обесцениванию ремесленных профессий. Усиливает ситуацию и конкуренция с недорогими массовыми товарами зарубежного производства, которые нередко имитируют внешний вид традиционных изделий, но не несут культурной и художественной ценности.

В качестве мер по преодолению обозначенных проблем предлагаются разнообразные стратегии: создание онлайн-платформ и использование современных маркетинговых инструментов позволяют расширить аудиторию и привлечь внимание молодых потребителей к изделиям народных промыслов [2]. Организация специализированных музеев и выставок способствует популяризации традиционного искусства и повышает его престиж в обществе [5; 10]. Сотрудничество с современными художниками и дизайнерами открывает возможности для синергии традиций и инноваций, что может привести к созданию актуальных и востребованных продуктов [18]. Участие в грантовых программах и получение государственной поддержки обеспечивают финансовую основу для развития отрасли и реализации новых проектов [7; 22].

Тем не менее, следует отметить, что одной из главных проблем остаётся неактуальность некоторых изделий народных промыслов в контексте современных жизненных условий. Трансформация повседневного пространства и изменение повседневных практик привели к тому, что многие традиционные изделия, ранее необходимые в быту, сегодня не находят практического применения [28; 31]. Среди предлагаемых решений часто выделяются развитие туристических маршрутов и производство сувенирной продукции, что, безусловно, способствует сохранению отдельных элементов культуры [3; 11; 12; 25]. Однако такой подход

преимущественно ориентирован на создание сувениров и не охватывает широкий спектр предметов с повседневными функциями, таких как посуда, инструменты, предметы интерьера, которые могли бы интегрироваться в современную жизнь. Более того, существует риск коммерциализации и искажения культурной памяти в угоду туристической привлекательности, что может привести к потере аутентичности традиционных промыслов [9].

В данной статье предлагается всестороннее исследование методов актуализации предметов народных художественных промыслов на основе обширного опыта Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП). Основанный в 1931 г. и действовавший до начала 1990-х гг., он сыграл ключевую роль в сохранении и развитии культурного наследия кустарных производств. Институт занимался систематизацией и восстановлением традиционных технологий, создавал современные образцы, адаптированные к требованиям своего времени, и разрабатывал методические пособия для обучения новых поколений мастеров [15; 19; 21; 23; 24]. Проводимые НИИХП образовательные семинары и программы повышения квалификации способствовали укреплению образовательных традиций в сфере народных промыслов [20; 7; 8; 9]. Многие разработки и методики института сохраняют свою актуальность и могут быть адаптированы к современным условиям, однако до настоящего времени они не получили должного научного освещения и внедрения в практику. Настоящее исследование направлено на восполнение этого пробела и предлагает современные подходы к интеграции традиционных изделий народных промыслов в повседневную жизнь, что может способствовать возрождению интереса к ним и сохранению уникального культурного наследия для будущих поколений.

Материалы и методы

Изученные материалы включают публикации из сборников научных статей НИИХП [15; 19; 23; 24], тексты научных докладов исследователей института (Н. И. Каплан, Н. Н. Мамонтовой, Т. М. Разиной), альбомы зарисовок предметов художественных промыслов, созданные художниками НИИХП из экспедиций (Коми АССР, Сыктывдинский район, 1964,

зарисовки художника З. А. Пучковой; Коми АССР, Усть-Куломский район, 1963, зарисовки художников Н. С. Королёвой, Н. В. Назаренко, Ю. А. Королёва).

Методология исследования включает исторический, сравнительный и контекстуальный анализ архивных материалов НИИХП, а также метод аналитического рисунка и визуального анализа [30].

Результаты

Касаясь вопросов современной адаптации художественных промыслов, в НИИХП изучали историю и систематизировали знания о художественных промыслах, а также модернизировали их производство и технологическую базу. Задача заключалась в поддержке фабрик и артелей, помощи в создании актуальных продуктов, обеспечении сбыта при важном условии – сохранении художественных традиций с учётом экономических и идеологических аспектов.

Огромное значение в НИИХП уделяли не только изучению истории художественных промыслов и систематизации знаний – в архиве Института найдётся немало примеров успешных (и не очень) попыток модернизировать производство и технологии художественных промыслов. Перед коллегами ставили непростую для практического действия задачу создавать актуальные продукты, помогать фабрикам и артелям налаживать внутреннюю работу и бесперебойный сбыт, при этом не теряя из виду художественную систему промысла и традицию. Однако, важным было не забывать при этом и об экономических и идеологических задачах в существующем контексте времени.

Трудно представить себе развитие искусства, дизайна и художественных промыслов без постоянного обновления традиций и внедрения новых идей. Искусство народных художественных промыслов – это явление отнюдь не застывшее, в нём есть и всегда было место для новаторства. Именно новаторства, а не случайных волевых «новаций»¹. Не все разделяли подобные суждения, и до сих пор это заявление может послужить предметом дискуссии и спора, однако, подобное отношение к настоящему и будущему художественных промыслов были основополагающими в работе сотрудников НИИХП.

Инвариантная основа представляет собой базис, на котором развивается вариантность. В фольклористике инвариантные элементы называются стабилизаторами (ядром). Они присутствуют во всех аспектах художественной системы: материалах, форме, сюжетных мотивах, образных средствах и декоративных элементах. Мы можем заключить, что все составляющие художественной системы в некоторой степени являются инвариантными. Вопрос лишь в том, какие возможности и разграничения существуют и являются традиционными для конкретного художественного промысла.

Вариативность – это степень «пластичности» устойчивых элементов и структур художественной системы промысла. Она выражает свободу выбора и интерпретации в традиционном искусстве, а также форму воплощения образных поисков и решений.

Вариантные и стабилизирующие (инвариантные) признаки в произведениях народного искусства не существуют сами по себе. Они складываются в систему направляющих условий для решения творческой задачи, и в этой системе выражается местная форма народной художественной традиции как вариант стиля. Взаимодействие инвариантных и вариантных элементов пронизывает всю художественную систему каждого произведения. Существуют области большей свободы для вариантных возможностей и зоны преобладания традиционных признаков стиля.

Чтобы понять, какие составляющие художественной системы являются инвариантными, нужно изучить историю промысла. Особое значение имеет местная традиция, навыки, технические приспособления и история определённого художественного промысла. Это необходимо для работы в поле, варьирования и понимания исторического контекста. Так мы сможем определить повторяющиеся особенности, которые составляют идентичность промысла и ассоциируются с ним.

Просматривая различные произведения, созданные внутри определённого промысла, мы поймём вариативную составляющую, а изучая промысел в контексте времени, заметим элементы, которые остаются почти неизменными и становятся частью канона. Внутри

¹ Канцедикас А. С. Идеино-творческая направленность искусства современных народных художественных промыслов // Сборник трудов НИИХП (машинопись). М., 1984. № 18. Л. 15.

инвариантных признаков тоже есть уровень варьирования, но изменения происходят медленнее и труднее, чем на уровне мобильных элементов.

Изучение произведений народных художественных промыслов (НХП) позволяет выявить как вариативные, так и инвариантные элементы, которые со временем становятся частью канона. Сотрудники НИИХП¹ предлагают использовать адаптированную теорию фольклористики В. Я. Проппа для анализа НХП, где текстом выступают продукты народных художественных промыслов (НХП), а произведениями – стилевые формы. Объекты или формы объектов в НХП помогут нам понять возможную вариативность произведений. Изучение и систематизация стилевых форм покажут, какие стабилизирующие признаки существуют в рамках заданной художественной системы. На уровне жанров мы увидим связи между стабилизирующими и вариативными признаками.

Н. И. Велигодская [8] предлагает метод адаптации, включающий стадии стилизации, цитирования и переложения в работе с художественной системой каждого мастера. Научный сотрудник НИИХП П. И. Уткин утверждал: «Почти все художники проходят через эти этапы, прежде чем найти свой путь органического выражения народного искусства и национального колорита»². Эти методы применимы не только к индивидуальным мастерам, но и к производствам в целом.

Стилизация оказывается на практике попыткой повтора и в разные исторические периоды расценивалась по-разному. Однако в работе с художественными промыслами сегодня стилизация чаще воспринимается как художественная фальшь и подмена. Это связано с тем, что стилизация не учитывает особенности художественной системы, представляя собой слепое копирование без учёта современного контекста и изменений внутри системы. Такой грубый повтор часто не соответствует качеству, заявленному НХП. Именно поэтому подобный метод не может служить принципом для работы в профессиональном сообществе, разве что на этапе поиска своего стиля и оттаивания мастерства.

Цитирование предполагает более искусное повторение формы вещей или отдельных декоративных элементов из художественной системы, но часто игнорирует другие важные аспекты. Если наша цель – работать в рамках НХП и строго следовать художественной системе, этот метод не будет органичным для новых произведений искусства. Он не обеспечивает качественную и полную адаптацию, а только небольшую цитату существующего наследия, чаще являющейся частью популярной в массовой сознании идентичности конкретного промысла. Однако, если строгие правила не определены (что часто бывает в современных НХП), такой метод может быть полезным и вариантом для дальнейшей работы.

Таким образом, адаптация теории В. Я. Проппа и метода Н. И. Велигодской позволяют выработать структурированный подход к анализу и развитию народных художественных промыслов, учитывая как вариативные, так и стабилизирующие элементы. Переложение является более органичной формой работы, сочетающей уважение к традициям с творческим процессом их преобразования. Этот подход требует глубокого изучения принципов народного творчества, понимания его образной и пластической структуры и последующей актуализации. Здесь речь идёт о полном осознании всех составляющих элементов (вариативных и инвариантных) и работе исключительно внутри художественной системы с небольшими изменениями в рамках традиции. Этот метод наиболее сложен и имеет самые большие ограничения, но он был эталоном для художников, работавших в художественных промыслах.

Для практического применения методов НИИХП, описанных выше, важно рассмотреть конкретные примеры промыслов с применением метода аналитического рисунка из ряда предметов одного вида. Практическая часть этой статьи базируется на промыслах финно-угорских народов: Верхневычегодская роспись, узорное вязание Коми.

Такое рассмотрение разнообразных промыслов связано с их спецификой и позволяет проследить динамику и применимость методов в разных художественных системах. Мы анализируем художественную систему

¹ Воронов В. С. Источники народного творчества, 1939. Машинопись. Библиотека ВМДПИ. Т. 745 (с). В-75, 72 с.

² Уткин П. И. Народные художественные промыслы и современная культура // Сборник трудов НИИХП (машинопись). М., 1980. № 10. Л. 23.

каждого промысла: материал, форму, функцию и декоративное решение, выделим стабилизирующие элементы и определим актуальность каждой из частей художественной системы. На основе полученного анализа выделим актуальные элементы и, с применением методов актуализации, предложим, как можно интерпретировать промысел в современном прочтении, оставаясь внутри художественной системы.

Говоря об актуализации, важно отметить, что мы не можем утверждать, что только один вариант дизайна подходит для всех аудиторий. Промысел не всегда нуждается в актуализации, если он существует в рамках художественной системы (материалах, форме, сюжетных мотивах, образных средствах и декоративных элементах) и живёт; его не обязательно менять, но важно учитывать стабилизирующие (инвариативные) элементы для развития промысла в дальнейшем.

Вычегодская роспись¹

Прялки (рис. 1) – наиболее изученный предмет с Верхневычегодской росписью, дарившийся на важные события и хранившийся как семейная ценность [13].

Рис. 1. Типология прялок верхневычегодской росписи. Аналитический рисунок. Н. М. Вересова, 2024

Рассмотрим менее популярное «трепало», использовавшееся для обработки льна и исчезнувшее под влиянием промышленного производства [14, 142]. Создание и роспись трепал были распространены по верхнему течению реки Вычегда в Республике Коми. Трепала вытачивали из еловой доски, придавая им вытянутую форму с прямоугольным основанием,

выступом и ручкой, напоминающей нож [14, 142]. Трепала расписывались масляными красками геометричным орнаментом в широкой цветовой гамме без предварительной разметки. Тем же способом создавали и расписывали прялки, швейки и элементы ткацкого стана, однако с добавлением разметки при помощи резца для того, чтобы краска не вытекала за границы контура. Большинство предметов использовались в рукоделии или текстильном ремесле; иногда росписью украшали сундуки и посуду [16].

Декоративное решение трепал (рис. 2) характеризуется трёхчастной композицией, в центре – солярные знаки, вихревые розетки, восьмиконечные кресты, завитки или полудужки, символизирующие солнечную систему; по краям – цветные полосы с волнистыми и зигзагообразными линиями и точками [14, 24]. Фон – красный, красно-коричневый или оранжевый; орнамент – чёрный, белый, синий или темно-зелёный. Особенность декора: линии для росписи предварительно вырезаются резцом или циркулем для ровного нанесения масляной краски [14, 29].

Рис. 2. Типология трепал верхневычегодской росписи. Аналитический рисунок. Н. М. Вересова, 2024

Сочетание резьбы и росписи на деревянных предметах является стабилизирующим элементом промысла, необходимым для метода переложения. И. В. Земцова и В. Э. Шарапов

¹ Термин «вычегодская роспись» введён Н. С. Королёвой после исследований промыслов коми в 1962–1968 гг. [14, 15].

упоминают разживки чёрным или белым цветом с использованием кисти или палочки: «мазки, тычки, скобки, «червячки», растительные элементы» [14, 143].

В связи с утратой функции трепал, их назначение следует переосмыслить, сохранив элементы художественной системы. Форма трепала подсказывает прямоугольную модель предметов для хранения инструментов и материалов для рукоделия, например, швейных

шкатулок. Это соответствует традиционному назначению предметов вычегодской росписи, включая расписные сундуки и посуду.

Сохраняя контекст женского труда, мы связываем поколения женщин-рукодельниц. Образ трепала сохраняется в шкатулке с резьбой и росписью: главная розетка на основном отделении и полосы и зигзаги на боковых. Внешний вид изделия показан на рисунке 3.

Рис. 3. Предложение для переложения оформления трепала на коробки для хранения швейных принадлежностей с сохранением общей формы и декоративного решения. Н. М. Вересова, 2024

Узорное вязание Коми

Рассмотрим узорное вязание Коми по материалам экспедиции НИИХП (Коми АССР и Коми-Пермяцкий округ, 1963–1970 гг.). Н. С. Королёва определила три типа вязания по районам: среднесыольское, узорское и ижмоцелимское¹. Промысел назван по реке Сыsole в селе Иб. Основным материалом была шерсть, из которой вязали чулки, рукавицы и перчатки для мужчин и женщин. Основная функция – утепление в быту и для особых случаев.

Декор включает крупные орнаменты, чёткие узоры и контрастные цвета благодаря технике чулочной вязки. Техника чулочной вязки (ровная лицевая сторона) позволяет создавать сложные многоцветные узоры за счёт смены нити. Особое внимание уделяется мелким орнаментам («косые заслоны», «рожки», «крючки») и крупным геометрическим формам (полосы, полукруги)², что усиливает визуальный эффект (рис. 4).

Н. С. Королёва отмечает заметное различие между праздничными и повседневными вещами

¹ Королёва Н. С. Возрождение узорного вязания Коми // Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта работы НИИХП): Сборник научных трудов (машинопись). М., 1985. № 20. С. 94–111., л. 96.

² Королёва Н. С. Возрождение узорного вязания Коми // Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта работы НИИХП): Сборник научных трудов (машинопись). М., 1985. № 20. С. 94–111., л. 96.

Рис. 4. Зарисовка.
Мужской вязанный чулок¹.
З. А. Пучкова, 1964

Рис. 5. Зарисовка.
Чулок мужской вязанный.
З. А. Пучкова, 1964²

Рис. 6. Зарисовка.
Чулок узорный вязанный.
З. А. Пучкова, 1964³

в выборе цветов⁴. Торжественные предметы оформляются нейтральными цветами: белым, отбеленным и темно-коричневым с вкраплениями пятен шерсти (рис. 5). Повседневные женские чулки часто полосатые чёрного цвета с яркими полосами, мужские – узорные малиново-красных и лиловых тонов (рис. 6).

Виды изделий и их орнаментация остаются неизменными с XIX в., что позволяет выделить стабилизирующие элементы среднесыольского узорного вязания Коми: техника «чулочной» вязки из шерсти разных цветов с сохранением различий для праздничных и повседневных предметов, а также сочетание крупных орнаментальных форм с плотным мелким узором, придающим композиции динамичность и сложность.

Основные элементы художественной системы узорного вязания Коми, такие как материал, функция и декоративное оформление, актуальны и сегодня, что подтверждается работами современных дизайнеров и мастеров [27, 159].

Особого внимания заслуживает Г. Я. Огородникова, исследующая узоры Коми и создающая предметы повседневной одежды [26].

Для популяризации продукции среди широкой аудитории предлагается разнообразить формы изделий, сохранив основную функцию утепления. В ассортимент можно включить пальто, свитер, жилет, юбку, леггинсы и головные уборы: панаму, балаклаву, косынку (рис. 7). Торжественная функция может быть реализована через нарядные аксессуары и сувенирную продукцию: сумку, резинку для волос, держатель для чашки, чехол для ноутбука и элементы интерьера: подушку, плед и прочее.

Приведённые примеры позволяют проследить динамику и применимость методов в разных художественных системах. Анализируя материал, форму, функцию и декоративное решение каждого промысла, можно выделить стабилизирующие элементы и предложить идеи для актуализации, адаптируя традиционные элементы к современному дизайну и задачам потребителя.

¹ Альбом «Народное искусство коми-зырян» (цветные зарисовки). № 3. ВМДПНИ КП-40359/38. Т.-1737/39. 56,5x38 см. URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/OBJECT/346469?kit=5067636&region=5522423&index=0/> (дата обращения: 01.05.2024).

² Альбом «Народное искусство коми-зырян» (цветные зарисовки). № 3 // ВМДПНИ КП-40359/34. Т.-1737/35. 56,6x38,1 см. URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/OBJECT/346501?kit=5067636&region=5522423&index=3/> (дата обращения: 01.05.2024)

³ Альбом «Народное искусство коми-зырян» (цветные зарисовки). № 3 // ВМДПНИ КП-40359/33. Т.-1737/34. 56,5x38 см.. 2019. URL: <https://collection.damuseum.ru/entity/OBJECT/346471?kit=5067636&region=5522423&index=1/> (дата обращения: 01.05.2024).

⁴ Королёва Н. С. Возрождение узорного вязания Коми // Возрождение традиций в искусстве народных художественных промыслов (из опыта работы НИИХП): Сборник научных трудов (машинопись). М., 1985. № 20. С. 94–111, л. 98.

Рис. 7. Предложение для переложения и адаптации к современности среднесыольского узорного вязание коми. Н. М. Вересова, 2024

Обсуждение и заключение

Исследование методик взаимодействия Научно-исследовательского института художественной промышленности (НИИХП) с народными художественными промыслами выявляет сложный спектр подходов к адаптации традиционных элементов к современным условиям. Народные художественные промыслы, являясь неотъемлемой частью культурного наследия, требуют внимательного и вдумчивого подхода для обеспечения их сохранения и развития в контексте современности. Стилизация, цитирование и переложение, представляя собой разные подходы к адаптации традиционных элементов к современным условиям, и имеют свои преимущества и ограничения. Стилизация часто воспринимается как подмена оригинала, цитирование не всегда обеспечивает полную адаптацию, тогда как переложение требует глубокого понимания традиции и является наиболее сложным методом.

Для успешного применения методов, разработанных НИИХП, необходимо обращение к конкретным примерам народных художественных промыслов. Детальный анализ таких аспектов, как используемые материалы, характерные формы, функциональное назначение и декоративные решения, играет ключевую роль в процессе адаптации. Это не только спо-

собствует выявлению устойчивых элементов, определяющих уникальность каждого промысла, но и позволяет создавать обоснованные и уважительные предложения по внедрению традиционных мотивов в современные дизайнерские проекты.

Проведённый анализ Вычегодской росписи демонстрирует её богатое художественное наследие и потенциал для современного применения. Традиционные предметы, такие как прялки и трепала, являются предметами, утратившими свою первоначальную функцию, но сохранившими уникальные декоративные элементы, которые могут быть использованы в современном дизайне. Предложенный вариант переложения формы и орнаментального решения трепала на современные изделия для хранения швейных принадлежностей позволяет сохранить и актуализировать традиционную функцию. Такой подход способствует преемственности ремесленных навыков, а также расширяет возможности применения вычегодской росписи в современном дизайне и творчестве.

Проведённый анализ узорного вязания Коми демонстрирует, что их художественные системы обладают высокой устойчивостью и актуальностью для современного дизайна. Выявление стабилизирующих элементов в этом промысле позволяет не только сохранить и

передать традиционное наследие, но и адаптировать его к современным запросам. Предложенные варианты переложения и адаптации традиционных техник и образов к новым формам и функциям показывают широкие возможности их применения в современном дизайне одежды, аксессуаров, предметов интерьера и других областях.

Таким образом, сочетание глубокого исследования с практическим анализом способствует развитию народных художественных промыслов. Это обеспечивает сохранение культурного наследия и его актуализацию в современном мире, позволяя традиционному искусству найти новое выражение и отклик в современном обществе.

Список источников и литературы

1. Амирбекова Б. М., Бахишев С. Д. Проблемы и пути развития народных художественных промыслов // Успехи современной науки и образования 2016. Т. 3. № 12. С. 170–173.
2. Афолина К. С. Художественные промыслы Подмоскovie в сети Интернет: синтез традиций и цифровых технологий // Covido ergo zoom: трансформация и цифровизация общества в современных реалиях: матер. межвуз. студен. науч.-практич. конф. М.: МПГУ, 2021. С. 263–271.
3. Белов М. С., Шмелёва Е. А. Исчезающие художественные промыслы как инновационный туристский продукт научно-образовательного центра // Вестник СГУТиКД. 2012. № 1. С. 15–18.
4. Белов М. С. Бытование народных художественных промыслов в современном культурном пространстве // Культурология: дайджест. 2014. № 3. С. 130–132.
5. Васильева Е. А. Музей как способ поддержки промысла // Музей. 2016. № 3. С. 37–41.
6. Васильева М. В. Проблемы функционирования предприятий народных художественных промыслов на современном этапе // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2008. № 2. С. 59–62.
7. Ведерникова Е. А. Проблемы и пути развития предприятий народных художественных промыслов (на примере Среднего Урала) // Экономическая безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития. 2020. С. 476–483.
8. Велигоцкая Н. И. Творческие взаимосвязи народного и профессионального искусства Советской Украины // Журнал Содружество. 1973. С. 35–54.
9. Воронова Н. И., Мозгов А. М. Промыслы для туризма или туризм для промыслов // Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации: сб. ст. М.: Перо, 2023. С. 12–15.
10. 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 // Московский педагогический журнал. 2021. № 4. С. 89–96.
11. Ганьшина Г. В. Особенности развития и сохранения народных художественных промыслов Центрального федерального округа // Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 3. С. 78–84.
12. Ганьшина Г. В., Чаус Н. В. Народные художественные промыслы как средство активизации событийного туризма в России // Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. № 2. С. 76–86.
13. Земцова И. В., Шарапов В. Э. Традиция росписи по дереву верхневьчегодских коми в конце XIX – первой четверти XX века // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 2 (58). С. 119–125.
14. Земцова И. В., Шарапов В. Э. Зырянская палитра: художественная роспись по дереву вычегодских коми – старообрядцев. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. 240 с.
15. Каплан Н. И. Эстетические основы творчества мастеров и художников современных народных художественных промыслов // Сборник трудов НИИХП. М.: Лёгкая индустрия, 1982. № 13. С. 84–91.
16. Королёва Н. С. Народное искусство пермских финно-угров (коми, коми-пермяков, удмуртов) XIX–XX вв.: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 1969. 20 с.
17. Ладыгина Л. Е. Традиционные художественные промыслы России: проблемы сохранения и перспективы развития // Проблемы этнохудожественной культуры и её потенциал в образовательной среде: сб. ст. Курск: Курский государственный университет, 2023. С. 771–778.
18. Лефман Т. О. Новый дизайн на основе традиционного ремесла: опыт творческих коллабораций // К 150-летию со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871–1960): матер. Всерос. науч. конф. Архангельск: Консультационное информационное рекламное агентство, 2021. С. 268–274.
19. Мамонтова Н. Н. Традиционные способы воспроизведения изделий в народных художественных промыслах // Сборник трудов НИИХП. М.: Лёгкая индустрия, 1992. № 33. С. 60–78.
20. Мусина Р. Р. Научно-исследовательский институт художественной промышленности в системе науки и практики художественных промыслов // Институт на Воровского (несостоявшийся юбилей). К 85-летию Научно-исследовательского института художественной промышленности. Сб. ст. М.: Ассоц. НХП России, 2017. С. 7–34.
21. Попова О. С. Новый этап развития искусства художественных промыслов // Сборник трудов НИИХП. М.: Государственное издательство литературы по бытовому обслуживанию населения, 1963. № 2. С. 32–56.
22. Породина С. В. Анализ и перспективы развития предприятий народных художественных промыслов России (на примере Нижегородской области) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2010. № 12. С. 54–61.

23. Разина Т. М. Искусство художественных промыслов и время // Сборник трудов НИИХП. М.: Лёгкая индустрия, 1982. № 14. С. 3–17.
24. Разина Т. М. Современные народные художественные промыслы и художественная промышленность // Сборник трудов НИИХП. М.: Лёгкая индустрия, 1989. № 27. С. 43–65.
25. Розанова Л. Н., Кулягина Н. Г., Мустафина А. А. Значение этнографического туризма для развития народно-художественных промыслов в Республике Татарстан // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. № 4. С. 88–94.
26. Романова П. А нить всё не кончается // Регион. 2019. URL: <https://ourreg.ru/2019/12/12/a-nit-vse-ne-konchaetsja/> (дата обращения: 01.05.2024).
27. Терни Д. Культура вязания. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 288 с.
28. Adamson G. Thinking Through Craft. New York: Berg, 2007. 224 p.
29. Almekvik G. From Archive to Living Heritage: Participatory Documentation Methods in Crafts // Crafting Cultural Heritage / edited by A. Palmköld, J. Rosenqvist, G. Almekvik. Gothenburg: University of Gothenburg, 2016. Pp. 77–99.
30. Koskinen I. K. et al. Design research through practice: From the lab, field, and showroom. Waltham, MA: Morgan Kaufmann/Elsevier, 2012. 224 p.
31. Sennett R. The Craftsman. New Haven, CT: Yale University Press, 2008. 336 p.

References

1. Amirbekova B. M., Bakhishev S. D. *Problemy i puti razvitiya narodnykh khudozhestvennykh promyslov* [Problems and ways of development of folk artistic crafts]. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya* [Advances in Modern Science and Education], 2016, no. 3 (12), pp. 170–173. (In Russian)
2. Afonina K. S. *Narodnye promysly Moskovskoy oblasti v internete: sintez traditsiy i tsifrovyykh tekhnologiy* [Folk crafts of the Moscow Oblast on the Internet: synthesis of traditions and digital technologies]. *Covido ergo zoom: transformatsiya i tsifrovizatsiya obshchestva v sovremennykh realiyakh: Materialy konferentsii* [Covid ergo zoom: transformation and digitalization of society in modern realities: Proceedings of the conference]. Moscow: MPGU Publ., 2021. Pp. 263–271. (In Russian)
3. Belov M. S., Shmeleva E. A. *Ischezayushchie khudozhestvennye promysly kak innovatsionnyy turisticheskiy produkt nauchno-obrazovatel'nogo tsentra* [Disappearing artistic crafts as an innovative tourist product of the scientific and educational center]. *Vestnik SGUTiKD* [Bulletin of the Sochi State University of Tourism and Resort Business], 2012, no. 1, pp. 15–18. (In Russian)
4. Belov M. S. *Bytovanie narodnykh khudozhestvennykh promyslov v sovremennom kul'turnom prostranstve* [Existence of folk artistic crafts in the modern cultural space]. *Kulturologiya: dajdzhest* [Culturology: digest], 2014, no. 3, pp. 130–132. (In Russian)
5. Vasilyeva E. A. *Muzey kak sposob podderzhki promyslov* [Museum as the way to support artistic crafts]. *Muzey* [Museum], 2016, no. 3, pp. 37–41. (In Russian)
6. Vasilyeva M. V. *Problemy funktsionirovaniya predpriyatiy narodnykh khudozhestvennykh promyslov na sovremennom etape* [Problems of functioning of folk artistic crafts enterprises at the present time]. *Sever i rynek: formirovanie ekonomicheskogo porjadka* [North and market: formation of economic order], 2008, no. 2, pp. 59–62. (In Russian)
7. Vedernikova E. A. *Problemy i puti razvitiya predpriyatiy narodnykh khudozhestvennykh promyslov (na primere Srednego Urala)* [Problems and ways of development of folk artistic crafts enterprises (on the example of the Middle Urals)]. *Ekonomicheskaya bezopasnost': problemy, perspektivy, tendentsii razvitiya* [Economic Security: Problems, Prospects, Development Trends], 2020, pp. 476–483. (In Russian)
8. Veligotskaya N. I. *Tvorcheskie vzaimosvyazi narodnogo i professional'nogo iskusstva Sovetskoy Ukrainy (na ukrainskom yazyke)* [Creative interconnections of folk and professional art of Soviet Ukraine]. *Sodruzhestvo* [Commonwealth], 1973, pp. 35–54. (In Ukrainian)
9. Voronova N. I., Mozgov A. M. *Promysly dlya turizma ili turizm dlya promyslov* [Artistic crafts for tourism or tourism for crafts]. *Problemy i perspektivy razvitiya turizma v Rossiyskoy Federatsii: sb. st.* [Problems and prospects for the development of tourism in the Russian Federation: collection of articles]. Moscow: Pero Publ., 2023. Pp. 12–15. (In Russian)
10. Galkina M. V., Lomov S. P., Ukolova L. I. *Tsifrovizatsiya obyektov traditsionnogo narodnogo iskusstva v mediasrede interaktivnykh muzeyev kak unikal'nyy metod sokhraneniya khudozhestvennykh i dukhovnykh traditsiy* [Digitalization of traditional folk art objects in the media space of interactive museums as a unique method of preserving artistic and spiritual traditions]. *Moskovskiy pedagogicheskiy zhurnal* [Moscow Pedagogical Journal], 2021, no. 4, pp. 89–96. (In Russian)
11. Ganshina G. V. *Osobennosti razvitiya i sokhraneniya narodnykh khudozhestvennykh promyslov v Tsentral'nom federal'nom okruge* [Features of development and preservation of folk artistic crafts in the Central Federal District]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Modern Problems of Service and Tourism], 2011, no. 3, pp. 78–84. (In Russian)
12. Ganshina G. V., Chau N. V. *Narodnye khudozhestvennye promysly kak sredstvo aktivizatsii sobytiynogo turizma v Rossii* [Folk artistic crafts as a means of activating event tourism in Russia]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Modern Problems of Service and Tourism], 2012, no. 2, pp. 76–86. (In Russian)
13. Zemtsova I. V., Sharapov V. E. *Traditsiya rospisi po derevu verkhney Vychehdy komi v kontse XIX – pervoy chetverti XX veka* [Tradition of wood painting by Komi Upper Vychehda in the late XIX – first quarter of the XX centuries]. *Arkheologiya*,

- etnografiya i antropologiya Evrazii* [Archaeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia], 2014, no. 2 (58), pp. 119–125. (In Russian)
14. Zemtsova I. V., Sharapov V. E. *Zyryanskaya palitra: khudozhestvennaya rospis' po derevu vychegodskikh komi – staroobryadtsev* [Zyryan Palette: artistic painting on wood by the Vychehda Komi people – old believers]. Syktyvkar: Izd-vo Syktyvkarского gosudarstvennogo universiteta im. Pitirima Sorokina Publ., 2021. 240 p. (In Russian)
15. Kaplan N. I. *Esteticheskie osnovy tvorchestva masterov i khudozhnikov sovremennykh narodnykh khudozhestvennykh promyslov* [Aesthetic foundations of creativity of masters and artists of modern folk artistic crafts]. *Sbornik trudov NIIHP* [Collection of the articles of the Scientific Research Institute of the Art Industry]. Moscow: Legkaya industriya Publ., 1982. Vol. 13. Pp. 84–91. (In Russian)
16. Koroleva N. S. *Narodnoe iskusstvo permskikh finno-ugrov (komi, komi-permyaki, udmurty) XIX–XX vv.* [Folk art of the Permian Finno-Ugric peoples (Komi, Komi-Permyak, Udmurt) XIX–XX centuries]. Moscow, 1969. 20 p. (In Russian)
17. Ladyagina L. E. *Traditsionnye khudozhestvennye promysly Rossii: problemy sokhraneniya i perspektivy razvitiya* [Traditional artistic crafts of Russia: problems of preservation and prospects for development]. *Problemy etnokhudozhestvennoy kul'tury i ee potentsial v obrazovatel'noy srede: sb. st.* [Problems of ethno-artistic culture and its potential in the educational environment: collection of articles]. Kursk: Kurskij gosudarstvennyj universitet Publ., 2023. Pp. 771–778. (In Russian)
18. Lefman T. O. *Novy dizain na osnove traditsionnogo remesla: opyt tvorcheskikh kollaboratsii* [New design based on traditional craft: experience of creative collaborations]. *K 150-letiyu so dnya rozhdeniya Igorya Emmanuilovicha Grabarya (1871–1960): mater. Vserosyuu nauch. konf.* [To the 150th Anniversary of Igor Emmanuilovich Grabar (1871–1960): materials of the All-Russian scientific conference]. Arkhangel'sk: Konsul'tacionnoe informacionnoe reklamnoe agentstvo Publ., 2021. Pp. 268–274. (In Russian)
19. Mamontova N. N. *Traditsionnye sposoby vosproizvedeniya izdeliy v narodnykh khudozhestvennykh promyslakh* [Traditional methods of reproducing products in folk artistic crafts]. *Sbornik trudov NIIHP* [Collection of the articles of the Scientific Research Institute of the Art Industry]. Moscow: Legkaya industriya Publ., 1992. Vol. 33. Pp. 60–78. (In Russian)
20. Musina R. R. *Nauchno-issledovatel'skiy institut khudozhestvennoy promyshlennosti v sisteme nauki i praktiki khudozhestvennykh promyslov* [Scientific Research Institute of the Art Industry in the system of science and practice of art crafts]. *Institut na Vorovskogo (nesostoyavshiyasya yubiley): k 85-letiyu Nauchno-issledovatel'skogo instituta khudozhestvennoy promyshlennosti. Sbornik statey* [Institute on Vorovsky (unfulfilled anniversary): for the 85th anniversary of the Scientific Research Institute of the Art Industry. Collection of articles]. Moscow: Assot. NHP Rossii Publ., 2017. Pp. 7–34. (In Russian)
21. Popova O. S. *Novy etap razvitiya iskusstva khudozhestvennykh promyslov* [New stage of development in the art of folk crafts]. *Sbornik trudov NIIHP* [Collection of articles of the Scientific Research Institute of the Art Industry]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo literatury po bytovomu obsluzhivaniyu naseleniya Publ., 1963. Vol. 2. Pp. 32–56. (In Russian)
22. Porodina S. V. *Analiz i perspektivy razvitiya predpriyatiy narodnykh khudozhestvennykh promyslov Rossii (na primere Nizhegorodskoy oblasti)* [Analysis and prospects for the development of folk art enterprises in Russia (on the example of Nizhny Novgorod Oblast)]. *Finansovaya analitika: problemy i resheniya* [Financial Analytics: Problems and Solutions], 2010, no. 12, pp. 54–61. (In Russian)
23. Razina T. M. *Iskusstvo khudozhestvennykh promyslov i vremya* [Art of folk artistic crafts and time]. *Sbornik trudov NIIHP* [Collection of articles of the Scientific Research Institute of the Art Industry]. Moscow: Legkaya industriya Publ., 1982. Vol. 14. Pp. 3–17. (In Russian)
24. Razina T. M. *Sovremennye narodnye khudozhestvennye promysly i khudozhestvennaya promyshlennost* [Modern folk artistic crafts and artistic industry]. *Sbornik trudov NIIHP* [Collection of articles of the Scientific Research Institute of the Art Industry]. Moscow: Legkaya industriya Publ., 1989. Vol. 27. Pp. 43–65. (In Russian)
25. Rozanova L. N., Kulyagina N. G., Mustafina A. A. *Znachenie etnograficheskogo turizma dlya razvitiya narodno-khudozhestvennykh promyslov v Respublike Tatarstan* [Importance of ethnographic tourism for the development of folk artistic crafts in the Republic of Tatarstan]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Modern Problems of Service and Tourism], 2015, no. 9 (4), pp. 88–94. (In Russian)
26. Romanova P. *A nit vse ne konchaetsya* [The Thread Never Ends]. *Region* [Region], 2019. Available at: <https://ourreg.ru/2019/12/12/a-nit-vse-ne-konchaetsya/> (accessed May 01, 2024). (In Russian)
27. Turney D. *Kultura vyazaniya* [Culture of Knitting]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2017. 288 p. (In Russian)
28. Adamson G. *Thinking Through Craft*. New York: Berg, 2007. 224 p. (In English)
29. Almekvik G. From Archive to Living Heritage: Participatory Documentation Methods in Crafts. *Crafting Cultural Heritage*. Eds. by A. Palmšköld, J. Rosenqvist, G. Almekvik. Gothenburg: University of Gothenburg, 2016. Pp. 77–99. (In English)
30. Koskinen I. K. et al. *Design research through practice: From the lab, Field, and showroom*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann / Elsevier, 2012. 224 p. (In English)
31. Sennett R. *The Craftsman*. New Haven, CT: Yale University Press, 2008. 336 p. (In English)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Сальникова Светлана Олеговна, аспирант, Аспирантская школа по искусству и дизайну, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12).

ssalnikova@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-3116-7543

Никифорова Вероника Ильинична, аспирант, Аспирантская школа по искусству и дизайну, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12).

vinikiforova@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-3268-3697

Турман Розмари Львовна, аспирант, Аспирантская школа по искусству и дизайну, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12).

rturman@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-1933-0811

Вересова Нина Михайловна, аспирант, Аспирантская школа по искусству и дизайну, Национально исследовательский университет «Высшая школа экономики» (115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12).

nveresova@hse.ru

ORCID ID: 0000-0002-9602-9478

ABOUT THE AUTHORS

Salnikova Svetlana Olegovna, Postgraduate Student, Graduate School of Art and Design, National Research University Higher School of Economics (115054, Russian Federation, Moscow, Malaya Pionerskaya Str., 12).

ssalnikova@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-3116-7543

Nikiforova Veronika Ilyinichna, Postgraduate Student, Graduate School of Art and Design, National Research University Higher School of Economics (115054, Russian Federation, Moscow, Malaya Pionerskaya Str., 12).

vinikiforova@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-3268-3697

Turman Rozmari, Postgraduate Student, Graduate School of Art and Design, National Research University Higher School of Economics (115054, Russian Federation, Moscow, Malaya Pionerskaya Str., 12).

rturman@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-1933-0811

Veresova Nina, Postgraduate Student, Graduate School of Art and Design, National Research University Higher School of Economics (115054, Russian Federation, Moscow, Malaya Pionerskaya Str., 12).

nveresova@hse.ru

ORCID ID: 0000-0002-9602-9478