

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Михайлова Н.Н., доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель социально-образовательных проектов Ассоциации участников рынка артиндустрии

Mikhailova N.N., doctor of pedagogical Sciences, Professor, scientific Director of social and educational projects of the Association of art industry market participants

Зачем и как изучать традиционные художественные промыслы в системе дошкольного и общего образования

Why and how to study traditional arts and crafts in preschool and General education

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме воспитания подрастающего поколения в традициях национальной художественной культуры, значимым инструментом которого являются традиционные художественные промыслы. Автор анализирует современное состояние художественного образования, уделяя особое внимание выявлению специфики и значения учебно-методического комплекта «Достояние России. Народные художественные промыслы» в процессе реализации неформального подхода к воспитанию и художественно-эстетическому развитию детей.

Ключевые слова: Традиционные художественные промыслы, народное искусство, духовность, воспитание, художественное образование.

Annotation. The article is devoted to the actual problem of education of the younger generation in the traditions of national artistic culture, an important tool of which are traditional arts and crafts. The author analyzes the current state of art education, paying special attention to the identification of the specificity and importance of the educational and methodical set «PROPERTY of RUSSIA. Folk arts and crafts» in the process of implementing an informal approach to the education and artistic and aesthetic development of children.

Keywords: Traditional arts and crafts, folk art, spirituality, education, art education.

В современном мире очень сложно удержать все нити, которые связывают нас с корнями и нашим наследием. Стремительно меняется мода, потребности растут пропорционально влиянию рекламы. Сегодня мы оказались между «современной» моделью художественного образования, с одной стороны, и культурным наследием российских народов с другой. Произошла подмена художественных традиций, появились различные представления о месте искусства и культуры как в жизни человека, так и в

образовании. В России идет поиск культурной идентичности, которая является балансом между местной культурой и новой мировой монокультурой. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было как современным, так и самобытно российским. Поэтому сегодня так высока актуальность изучения культурного наследия, но так чтобы дети могли не просто узнать о художественных традициях, а могли оценить их значение, научиться восхищаться работами наших мастеров, воспринимать их не умом, а сердцем и душой. Однако традиционные методики дошкольного образования, основанные на использовании раскрасок и фотографий, не позволяют достигнуть такого результата.

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о сохранении целостности как русского, так и малых этносов, образующих российское государство. Ведь для нас, переживших за последнее столетие принципиальные изменения духовных и социально-экономических основ, вопрос духовности и нравственности встал особенно остро во всех сферах жизни. Вот и Президент России Владимир Владимирович Путин в майском указе поставил перед Правительством задачу – «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», а для этого нужны новые подходы и образовательные технологии, которые позволят погрузить детей в удивительный мир народного искусства.

Образование детей на основе культурного наследия можно рассматривать как инструмент в решении вопроса о защите, охране и популяризации огромного материального и нематериального культурного наследия России. В настоящее время очень мало людей, которые принимают и реализуют неформальный подход к изучению народного искусства и традиционных художественных помыслов в системе образования, но их число с каждым годом растет. Они привержены идее, что через искусство происходит более глубокое понимание богатого и разнообразного культурного наследия России, которое может и должно быть передано молодежи. Эти молодые люди и станут активными участниками в деле защиты культурного наследия.

Сама по себе традиция понятие полифоническое, помимо преемственности ей необходимо развитие. Понятно, что все стремится к унификации, но наши предки веками создали Россию, умели делать вещи не только функциональными, но и красивыми. Надо повернуть современного ребенка в систему ценностей, в которой надо не только устремляться вперед, обрывая все нити, но и понимать «кто ты и откуда», какой у тебя прекрасный, а на самом деле гениальный багаж, и развиваться дальше, зная свои корни.

Культурное заступничество, борьба за идентичность и русский мир — это беспокойные и насущные вопросы современности. В условиях дефицита духовности и нравственности, отчужденности от вечных ценностей культуры, от богатого наследия национальных культур традиционные художественные промыслы могут стать для системы образования тем носителем высокой

нравственности и культуры, которая не остается только историей, а проецируется в будущее. К сожалению эта область вплоть до недавнего времени была закрыта даже для научных исследований. Долгие годы искоренялась вера вместе с народным искусством, вот и сегодня в учебниках и методических рекомендациях в системе дошкольного и общего образования мы сталкиваемся с феноменом ложных идеологизированных представлений советских лет. До сих пор, несмотря на востребованность и возрастающую актуальность этнокультурного образования, народное искусство так и не получило определения как КУЛЬТУРЫ ДУХОВНОЙ. Издержки культурной политики в прошлом привели к отрицанию, непониманию ценностей народной культуры для современности и духовно-нравственного воспитания детей. Когда молодёжи задается вопрос – «Что такое народные художественные промыслы?», то в ответ чаще все ответ можно услышать, что это что-то примитивное и древнее. Проблема в том, что нас лишили огромного пласта знаний, понимания, что народное искусство это в первую очередь МИРОВОЗЗРЕНИЕ, которое складывалось на нашей земле столетиями. Нужно принципиально менять как формы обучения, так и просветительской деятельности. Пришла пора рассказать и взрослым, и детям в чем сущность народного искусства, которое является значимой частью тех духовных скреп, которые позволят сплотит население России в единое целое, прорваться в будущее, не теряя свое настоящие и богатое прошлое, в котором так много того чем можно ГОРДИТЬСЯ.

Сегодня многие взрослые люди с удивлением узнают, что до революции изготовлением посуды и игрушек занимались свободные крестьяне, т.к. Гжель принадлежала императорскому двору и на ее территории не было крепостного права. Что В.И. Грязнов (один из основателей «Павловопосадской платочной мануфактуры») был канонизирован Русской Православной церковью в лике местночтимого святого Московской епархии как Праведный Василий Павловопосадский. Что платок — это не просто аксессуар, это символ русской красоты. Его сакральность проявляется на уровне глубины восприятия самого образа, а образ всегда воспринимается с духовной энергетикой. Как своеобразному образу женственности и таинственности поэты серебряного века посвящали этому почти сакральному русскому аксессуару множество строк. В старину Павловопосадские платки считали признаком богатства и хорошего вкуса, а ныне они стали истинным эстетическим наслаждением. Храня фундаментальные традиции мастера создают новые узоры, ориентированные на современную моду, вдохновляя на создание собственных коллекций дизайнеров моды с миров именем. До сих пор тиражируются платки, которым более 100 лет, секрет их востребованности в удивительной гармонии, которую смог создать художник и воплотить в материале коллектив мастеров.

Уникальные технологии, художественно-стилистические системы, мотивы и сюжеты народного искусства могут научить наших детей гордиться и восхищаться нашим НАСЛЕДИЕМ, на эмоциональном уровне воспринимать

тот духовный образ, который проявляется к нам через века. Тогда и понятие народности не будет заканчиваться на языческом прошлом, а наоборот, 2000 лет народной культуры будут пониматься как функционирующая современность, как живая народная традиция, как важный элемент нашей национальной самоидентификации.

Понимая всю сложность и актуальность поставленной задачи две общественные организации (Ассоциация участников рынка артиндустрии и Национальный союз народных художественных промыслов) с поддержкой Министерства промышленности и торговли, предприятий народных художественных промыслов (ОАО Павловопосадская платочная мануфактура, Ордена «Знак Почета» ЗАО «Хохломская роспись», ЗАО «Объединение Гжель», Союз художников России – Народный художественный промысел «Дымковская игрушка», ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи»), являющихся брендами России, с привлечением лучших специалистов из системы образования, создали первый в России учебно-методический комплект – *Набор Учителя «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. Народные художественные промыслы»*. Автор программы и методических рекомендаций, входящих в Набор Учителя – Н.В. Севрюкова, кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России, старший научный сотрудник ФГБНУ «Института художественного образования и культурологии РАО».

Программа разработана на базе интеграции обучения и воспитания, на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей народной культуры, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, интеграции общего и дополнительного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она позволяет реализовать неформальный подход к гражданско-патриотическому, трудовому, культурологическому воспитанию и художественно-эстетическому развитию детей. Тема традиционных художественных промыслов в ней освещается не только с исторической и культурной точки зрения. Она дана в современном аспекте, ведь традиционные художественные промыслы существуют здесь и сейчас, поэтому большое внимание уделяется современным мастерам и династиям, использованию изделий народных художественных промыслов в повседневной жизни.

Набор Учителя – это уникальный образовательный продукт для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, включающий все, что нужно педагогу для работы:

1. образовательную программу на 36 часов (1 занятие в неделю в течение года);
2. методические рекомендации с поурочными планами для всех 36 занятий
3. комплект мультимедийных презентаций к 35 занятиям.
4. ларец с высокохудожественными изделиями народных художественных промыслов, которые являются дидактическими пособиями.

Программа позволяет познакомить детей с важнейшим наследием – МАСТЕРОМ, с династиями мастеров и их изделиями, которые вызывают самые яркие и радостные чувства, создают настроение, делают нашу жизнь прекрасней. Дети сами на целый год становятся «юными мастерами», учатся видеть, чувствовать ту красоту и то мировоззрение, которое передали нам наши предки. Учатся восхищаться и с трепетом относиться к работе мастера. Поэтому настоящие, авторские изделия народных художественных промыслов должны быть в зоне ближайшего доступа ребенка, их надо не оберегать от ребенка, хранить за стеклом, а учить общаться с ними, восторгаться работой мастера, ощущать глубину души и тепло его рук. Такие изделия не должны быть в зоне постоянной демонстрации, т.к. это снижает их ценность.

Не случайно именно ларец выбран в качестве основы для Набора Учителя, ведь именно в ларцах на Руси хранили все самое ценное. Ларец позволяет не только хранить изделия, но и формировать трепетное, заботливое, бережное отношение к ним. Исторически сложившихся существующих несколько столетий и действительно являющихся Достоянием России традиционных художественных промыслов не так много. Именно они являются носителями культурного кода России. В Набор Учителя включены наиболее известные, ставшие брендом России традиционные художественные промыслы, которые должен знать и главное понимать каждый образованный человек. Одного изделия для каждого из 6 изучаемых по программе народных художественных промыслов достаточно, чтобы обеспечить визуальный и тактильный контакт ребенка с высокохудожественными изделиями народных художественных промыслов, понять их особенности и обеспечить правильное восприятие видеоряда изделий, представленных в презентациях.

Лучше всего культурные коды, заложенные в традициях народных художественных промыслов, усваиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте, когда есть реальная возможность вложить в душу детей тот эмоциональный отклик, который позволит им став взрослыми не остаться равнодушными, а также с придыханием восхищаться этими истинными произведениями искусства, понятными россиянину на генетическом уровне, несущими в себе покой, красоту и самобытную эстетику.

Такой подход к изучению традиционных художественных промыслов не привычен для педагога, потому в методических рекомендациях не только обозначены цели, задачи и прописаны планируемые результаты обучения, но и даны методические рекомендации педагогу по организации каждого этапа занятия, по проведению игры «Мы юные мастера народных художеств промыслов» и по созданию портфолио каждого ребенка (собственного ларца с изделиями) в течение реализации всей программы.

Неформальный подход требует от педагога понимания сути такого уникального явления как традиционные народные промыслы и использования достоверной информации, но ведь они не культурологи и их этому никто не учил. Потому в методических рекомендациях выделен специальный раздел

для педагога, содержащий необходимый и достаточный для качественной реализации программы объем информации в этой очень специфической области народной культуры. Кроме того, педагогам предлагаются рекомендации по организации художественной деятельности детей, подробно разобраны все предлагаемые варианты заданий и даны рекомендации педагогу по работе с родителями.

Для повышения интереса детей и помощи педагогу (с примером текста для каждого слайда) создан комплект мультимедийных презентаций ко всем 35 занятиям, введены рисованные персонажи «Щепочка» и «Комочек», которые задают детям множество вопросов, помогают узнать и полюбить уникальный мир традиционных художественных промыслов. Подборка материалов для методических рекомендаций и презентаций велась в тесном сотрудничестве с главными художниками и сотрудниками музеев предприятий народных художественных промыслов. Поэтому в презентациях представлены настоящие фотографии мастеров и художников предприятий народных художественных промыслов и их работ (а не фальсификат, которым изобилует ранее издаваемая педагогическая литература и Интернет), фотографии мастеров за работой, фотографии династий мастеров и художников.

Полностью подготовленный к реализации программно-методический комплект позволяет быстро внедрить программу, гарантировать качество преподавания детям и их родителям, гарантировать качество содержания, дать те образовательные технологии, которые не ставят целью научить рисовать гжельскую розу или жостовский цветок (все равно у детей не получится, это работа МАСТЕРА), а учат использовать краски для выражения своих образов и эмоций развивая эмоциональный интеллект и свободное творчество, учат восхищаться изделиями мастеров.

Сегодня и взрослым людям надо дать возможность иначе взглянуть на народное искусство, не только как на историю, далекую и не всегда понятную. Народные художественные промыслы — это наша современность и наше будущее. Массовое тиражирование произведений народного искусства, превращенных в примитивную сувенирную промышленность, есть непонимание его содержательных начал. Ведь именно искусство, говоря языком образов и символов позволяет до нести до любого человека народную культуру России в ее ДУХОВНОМ ЗНАЧЕНИИ, и это лучший способ рассказать о себе всему миру, который никак умом не может нас понять.

Литература

1. Указ Президент России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 года)
2. Исенко С.П. Некоторые вопросы преподавания народной художественной культуры в системе общего, среднего, высшего образования // Народное искусство России в современной культуре. – М.: Коллекция М,2003. – С. 213-222.

3. Некрасова М.А. Формирование новой парадигмы теории народного искусства. Ключевые понятия // Народное искусство России в современной культуре. – М.: Коллекция М, 2003. – С. 79-98.

4. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII – XXI вв. Традиции и современность / Автор-составитель М.А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 620 с.

5. Шпикалова Т.Я. Преемственность этнохудожественного образования в России. Теория и практика // Народное искусство России в современной культуре. – М.: Коллекция М, 2003. – С. 204-212.