

Актуальные проблемы педагогики традиционного прикладного искусства: традиции и новации

Проблемы методологии

Савенкова Л.Г., главный научный сотрудник, доктор педагогических наук, профессор, ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1, e-mail: lgbloknot@mail.ru

Savenkova L.G., chief research fellow, Doctor of education, professor, Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art education and cultural studies of Russian academy of education», 119121, Moscow, 8 Pogodinskaya str., building 1, e-mail: lgbloknot@mail.ru

Поликультурность – основа народного искусства **Multiculturalism – basis of folk art**

Аннотация. Статья обращена к проблеме освоения традиционной культуры как важного условия приобщения учащихся и молодежи к истокам народного искусства. Автором выделены базовые позиции поликультурности и полихудожественности образования, составляющие основу народного искусства: разнообразие тематики в народном творчестве; многообразие материалов и видов народного искусства; тесная связь народного искусства с природой, климатом, «вмещающим» ландшафтом, фольклором, бытом, с окружающей предметно-пространственной средой, народным танцем, народным театром, песенным творчеством. Все это позволяет наиболее полно ощутить и осмыслить взаимодействие и взаимосвязь всего происходящего в мире через рукотворное творчество, приучает любить и уважать произведения рук и мыслей человека, заставляет развивать собственные творческие способности, приобщает к коллективному труду без чего немыслимо интегрированное освоение искусства.

Ключевые слова: полихудожественность, поликультурность, традиционное народное искусство, хоровод искусств, окружающий мир, природа, воспитательная функция искусства.

Abstract. The article addresses the problem of mastering traditional culture as an important condition for introducing students and young people to the origins of folk art. The author highlights the basic positions of multiculturalism and poly-artistic education: a variety of subjects in folk art; a variety of materials and types of folk art; close connection of folk art with nature, climate, "enclosing" landscape, folklore, everyday life, with the surrounding subject-spatial environment, folk dance, folk theater, song creativity. All this allows you to fully experience and understand the interaction and interrelation of everything that happens in the world through man-made creativity, teaches you to love and respect the works of human hands and thoughts, makes you develop your own creative abilities, introduces you

to collective work – that is, without which an integrated development of art is not conceivable.

Keywords: poly-art, multiculturalism, traditional folk art, round dance of arts, surrounding world, nature, educational function of art.

Введение. Традиционное народные промыслы в России – явление живое и постоянно развивающееся, представляет собой «хоровод» взаимосвязанных между собой разнообразных, разнохарактерных художественных, музыкальных и поэтических образов, вобравших в себя всю красоту мелодики, цвета и форм окружающего мира. Именно это и позволяет ему быть понятным каждому человеку не зависимо от возраста и национальности.

Традиционное народное искусство поневоле вызывает в памяти природные мотивы, поскольку в продукте народного мастера-творца рождаются узнаваемые образы, тождественные живому воплощению увиденного или привычного. Именно это является причиной того, что каждый зритель при восприятии произведений народного искусства видит в них свое, соотносит со своими впечатлениями, как пишет О. Шпенглер: «Один и тот же предмет, один и тот же набор фактов создает у всякого наблюдателя в силу его задатков всякий раз иное целостное *впечатление*, непостижимое и невыразимое, которое лежит в основе его суждений и придает им личностную окраску» [6, с. 124].

Чем зримее и символичнее переданы мастером зрительные образы природы, тем больше можно сделать переносов, сравнений, обобщений, превращений мира окружающей действительности.

Материалы и обсуждение. Россия, как ни одна другая страна мира, богата разнообразием традиционных промыслов, которые в разное время появлялись и развивались практически во всех селениях, воплощая в образах свое особенное и оригинальное, что отражалось не только в конкретной форме, элементах украшения, но также колорите и связи со всем окружением. Все эти образы сегодня объединились в единое целое культурное многообразие души истории России – ее «общей биографии», «живой природы», «праобраза культуры как *таковой*», который как идеал формы лежит в основании всякой единичной культуры» [6, с. 133]. Сказанное связано с тем, что в изображении любого природного объекта можно увидеть (представить) символ того, что знаю, видел, наблюдал.

Раскрывая многоязычие искусств, воплотившихся в народном творчестве, нельзя не вспомнить С.А. Есенина, который очень серьезно занимался изучением народного искусства и написал несколько замечательных статей, посвященных народной мудрости. Он соотносил поэтический и эпический язык народного искусства с орнаментом: «Не я выдумал эти образы, они были и есть основа русского духа и глаза, но я первый положил их основным камнем в своих стихах» <...> ... «Орнамент – это музыка, – пишет поэт, – ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед

мирозданием. Его образы и фигуры какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только «избяной обоз» [2, с. 45-53].

Вначале статьи я написала слово «хоровод» совсем не случайно, ведь именно в хороводе заключено то единство разных искусств, которые изначально формировало каждое из искусств по отдельности: песня-танец-поэзия-одеяние-украшение-сценическое действие, где существует нераздельная часть одного цельного самосознания совместного проживания, общности интересов, духа и деяний.

«Искусство – это виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем или явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении. <...> Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в тех утверждениях его независимости» [3, с. 78-82].

Совсем не так давно, в конце XX века, в педагогике появилось новое слово «полихудожественное образование», которое ввел в науку Б.П. Юсов, что стало основой многолетней работы коллектива научных сотрудников по исследованию и внедрению данного направления в современное художественное образование детей. Основанием для этого как раз и явилось представление о том, что особенность восприятия человека имеет синкетический характер – его психические особенности видеть, слышать, мыслить и действовать одновременно. И именно это свойство человека необходимо развивать с раннего возраста, которое без внедрения в систему обучения разных видов художественной деятельности сделать невозможно.

Органичное и последовательное внедрение разных видов искусства в систему общего образования опирается не столько на освоение отдельных навыков и умений (как, к сожалению, не редко можно слышать и читать в разных педагогических источниках), а, в первую очередь, на освоении мира и разнообразия художественного языка традиционного народного искусства, который неотделим от музыки и поэзии; во-вторых это погружение в атмосферу фольклорной основы традиционного творчества, в изучение технологии мастерства разных авторов их оригинальных произведений (желательно в непосредственной атмосфере промысла).

Освоение традиционного искусства в реальной практике художника народного художественного промысла позволяет приобщить обучающихся к богатству поликультурного багажа: образцов, впечатлений, форм устного и поэтического фольклора, мира русской деревни. Яркие и запоминающиеся

оттенки цветовой гаммы этнического русского искусства, оригинальные орнаменты и ритмический строй декоративных композиций народного творчества, сочетание материалов и техник, характерных для каждого историко-культурного региона России (губернии, уезда) свидетельствуют о многообразии видов промыслов, которые объединяет глубокое символическое содержание, уходящее корнями в древность. Что очень важно с позиции освоения и региональной культуры в целом.

Все мы знаем замечательных мастеров и исследователей, которые внесли неоценимый вклад в процесс возрождения и развития народного искусства: А.В. Бакушинского, Н.Д. Бартрама, В.М. Василенко, Г.К. Вагнера, В.С. Воронова, В.Ф. Максимович, М.А. Некрасову, Т.М. Разину, Б.А. Рыбакова, Т.С. Семенову и др. Благодаря их исследованиям и публикациям традиционное народное искусство сохранено и существует до сегодняшнего дня. С другой стороны, во многом благодаря их труду, исследованиям и публикациям мы можем получить сведения о народной школе ученичества, особенностях работы мастеров народного искусства со своими преемниками. Обращение к истории развития ученичества, истокам народного творчества в настоящее время особенно актуально и значимо для возрождения традиционных форм народного искусства в специальных учебных заведениях, примером этому служит академия – Высшая школа народных искусств в г. Санкт-Петербург.

Народное искусство как самое яркое и древнее явление художественной национальной культуры, аккумулировавшее мгновенные представления этноса о прекрасном и успешно формирующее художественные и эстетические, трудовые и нравственные национальные нормы, в рамках Высшей школы народных искусств, представляет собой уникальное воспитательное пространство, позволяющее приобщать человека к национальной культурной традиции, начиная с самого раннего возраста. Вместе с тем, это способствует гармоничному вхождению обучающихся в особый макросоциум, где одним из важных признаков традиционного типа обучения является работа с подлинными, «всамделишными» вещами.

Многолетний опыт работы в области художественного образования позволяет говорить еще и о том, что изучение народного традиционного искусства с учащимися разного возраста имеет и высокий воспитательный эффект. Особенно это становится эффективным, если в содержании образования учитывается оптимальное соотношение традиционных форм и современных направлений преподавания, раскрываемых через:

- региональную специфику в освоении закономерностей традиционного народного искусства;
- национальный орнамент как важный элемент народного прикладного искусства;
- композиционные закономерности традиционного искусства;
- символику в решении изобразительных задач;
- эволюцию и динамику традиционных форм в искусстве;

- стилизацию и обобщение традиционных форм в современном декоративно-прикладном искусстве;
- освоение современных видов декоративно-прикладного искусства;
- знакомство с практической стороной современного применения декоративно-прикладного искусства в окружающей жизни.

Активное освоение традиционного искусства, по свидетельству психологов и педагогов, желательно связывать с подростковым возрастом, т.к. именно в этот возрастной период, учащиеся заинтересованы в самостоятельном изготовлении вещей, предметов искусства, имеющих практическую сторону (полезных в жизни), в творческом проявлении себя как творца. В этом возрасте интегрированный подход в рассматриваемой области предполагает несложные исследовательские работы в области искусства. С этих позиций региональные исследования в области изучения традиционного искусства, нахождение забытых в ближайшей местности промыслов, специальные задания на связь истории промысла с историей народа и общества, с географией, особенно интересны и полезны в подростковом возрасте, в том числе и для поддержания интереса к творческим работам [5].

Среди психических процессов в этом следует выделить восприятие, внимание и память, которые направляют мышление и активизируют представление, воображение, эмпатию. Они же, в свою очередь, опираются на чувства, эмоциональные переживания, тесно связанны с логическим мышлением и способностями человека.

Сохранение и развитие традиционных народных художественных промыслов, как говорит В.Ф. Максимович, важно непосредственно в регионально-исторических центрах через подготовку художников из числа местной молодежи, так как это основано на регионально-исторических художественно-технологических, конструктивных, колористических традициях. И именно поэтому, по ее словам, деятельность Высшей школы народных направлена на возрождение и современное развитие каждого конкретного вида традиционных художественных промыслов через систему непрерывного профессионального образования, подготовку высокохудожественных специалистов по конкретным видам традиционных художественных промыслов, уникальные научные педагогические, историко-искусствоведческие, кросс-культурные исследования, создание собственных учебников по всем направлениям традиционных художественных промыслов, по которым ведется подготовка в академии, и чем не занимается ни один вуз России [4, с. 225-398].

Сказанное важно, т.к. ум человека, по словам Г.Д. Гачева, «это оркестр, где каждый инструмент свои исполняет партии <...> Тут и ощущения, и воления-желания, и восприятие, представление, по-знание, понятие, знание, рассудок, способность суждения, фантазии, воображение, мышление <...> вся палитра и гамма красок» [1, с. 25]. Поэтому развитие каждого человека,

ребенка в особенности, зависит от разнообразия той среды, где он растет, воспитывается, учится и взрослеет.

Выводы. Завершая статью, следует выделить еще один факт – в процессе освоения любого искусства, традиционного народного искусства в особенности, обучающиеся в первую очередь воспитываются, и для этого у педагога есть масса возможностей.

Это первая и самая главная функция искусства – **познавательная**. Благодаря искусству человек познает мир, получая о нем самую разнообразную информацию. Благодаря изобразительному и традиционному народному искусству человек узнает многое о прошедшей эпохе (как жили и одевались люди, какая была архитектура и как оформляли быт; что ценили, как относились к природе, каким трудом занимались и др.). А есть еще народный театр, народная музыка, инструменты, народные игры, которые также необходимо преподносить детям во всем разнообразии, как важнейшего условия формирования мировосприятия и мировоззрения.

Выделяя воспитательный потенциал искусства, невозможно не подчеркнуть его роль в **эмоциональном воспитании**. Благодаря включению в образовательный процесс разнообразия видов художественно-творческой деятельности у обучающихся развивается эмоционально-чувственная сфера, а также зрение, слух, образное мышление, ощущение пространства и многое другое.

Третья основная функция искусства – **художественное и эстетическое воспитание**. Эстетическое отношение к окружающему миру, формирование способности понимать искусство как форму образного художественного осмыслиения жизни, умения обобщать свои представления и посильно выражать их в форме художественного образа.

Четвертая важнейшая функция искусства – **духовно-нравственное воспитание**, в котором понятие духовности соотносится с активной жизнью, говоря языком Б.П. Юсова – «это всеобщее», «благие поступки», «содействие светлому и священному», «самоотверженность», «любовь к ближнему», «свобода духа», «творчество, изобретательность, духовное действие без эгоистического расчета». «Эти же качества являются первоначалом искусства, подлинной личности поэта, музыканта, актера, художника» [7, с. 216-220].

Наконец пятая функция искусства – **патриотическое воспитание**. От того насколько глубоко и осмысленно каждый педагог будет подходить именно к этой задаче воспитания через искусство, зависит жизненная позиция будущего гражданина. Поскольку патриотизм – это, прежде всего, уважение к культуре своего народа, культуре региона и страны в целом. Наиболее благоприятной почвой для этого являются особенности региональной культуры, того места, где находится школа или вуз, где живут дети и молодежь. В каждом регионе есть свои музеи, центры культуры, живут свои герои (науки, искусства, труда), выдающиеся личности, мастера народного творчества – все это должно стать почвой для рассуждений на уроках

искусства, в результате которых будет «открыто» то уникальное и сокровенное, которое созвучно общечеловеческим ценностям.

Литература

1. Гачев Д.Г. Воображение и мышление / Г.Д. Гачев. – 2-е изд. – Москва: Вузовская книга, 2006. – 190 с.
2. Есенин С.А. Ключи Марии // С.А. Есенин. Полное собрание сочинений. – Т. 5. – Москва: Наука, 1997. – С. 45-52.
3. Есенин С.А. Искусство и быт / С.А. Есенин / «Словесные орнаменты» // Двухнедельный журнал науки, искусства и общественной «Знамя». – 1921. – № 9 (11), май. – С. 78-82.
4. Максимович В.Ф. Высшее образование в области традиционных художественных промыслов: особенности и проблемы / В.Ф. Максимович. // Художественное образование в поликультурном пространстве. – Москва: ИХОиК РАО, 2020. – С. 225-398.
5. Савенкова Л.Г. Воспитание в пространстве мира и культуры: Монография / Л.Г. Савенкова. – Москва: МАГМУМ-РАНХиГС, 2014. – 158 с.
6. Шпенглер О. Закат западного мира. Полное издание в одном томе / О. Шпенглер. – Москва: АЛЬФА-Книга, 2017. – 1086 с.
7. Юсов Б.П. О российской духовности / Б.П. Юсов // Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – Москва: Компания Спутник +, 2004. – С. 216-220.

References

1. Gachev D.G. Voobrazhenie i myshlenie / G.D. Gachev. – 2-e izd. – Moskva: Vuzovskaya kniga, 2006. – 190 s.
2. Esenin S.A. Klyuchi Marii // S.A. Esenin. Polnoe sobranie sochinenij. – T. 5. – Moskva: Nauka, 1997. – S. 45-52.
3. Esenin S.A. Iskusstvo i byt / S.A. Esenin / «Slovesnye ornamenty» // Dvuhnedel'nyj zhurnal nauki, iskusstva i obshchestvennoj «Znamya». – 1921. – № 9 (11), maj. – S. 78-82.
4. Maksimovich V.F. Vysshee obrazovanie v oblasti tradicionnyh hudozhestvennyh promyslov: osobennosti i problemy / V.F. Maksimovich. // Hudozhestvennoe obrazovanie v polikul'turnom prostranstve. – Moskva: IHOiK RAO, 2020. – S. 225-398.
5. Savenkova L.G. Vospitanie v prostranstve mira i kul'tury: Monografiya / L.G. Savenkova. – Moskva: MAGMUM-RANHiGS, 2014. – 158 s.
6. SHpengler O. Zakat zapadnogo mira. Polnoe izdanie v odnom tome / O. SHpengler. – Moskva: AL'FA-Kniga, 2017. – 1086 s.
7. YUsov B.P. O rossijskoj duhovnosti / B.P. YUsov // Vzaimosvyaz' kul'turogennyh faktorov v formirovanii sovremennoogo hudozhestvennogo myshleniya uchitelya obrazovatel'noj oblasti «Iskusstvo». – Moskva: Kompaniya Sputnik +, 2004. – S. 216-220.