

Научный диалог. – 2016. – №12 (60). – С. 387-400. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-metodologicheskie-osnovy-podgotovki-spetsialistov-v-oblasti-traditsionnogo-prikladnogo-iskusstva> (дата обращения: 13.06.2017).

7. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика / М.А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 343 с.

8. Сидоренко, Н.Ю. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills: государственная итоговая аттестация нового формата [Электронный ресурс] / Н.Ю. Сидоренко // «Про_ДОД»: информационной методический журнал. – Режим доступа: <http://prodod.moscow/2016/12/02/worldskills/>

Педагогика музейной деятельности в области традиционного прикладного искусства

Гагина О.Е., заведующей сектором художественного и эстетического воспитания отдела по работе с детьми и учащейся молодежью Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Gagina O.E., the manager of the sector of art and esthetic education of department of work with children and the studying youth State Vladimiro-Suzdalsky historical and architectural and art memorial estate.

gagina@vladmuseum.ru

Традиционные искусства в музее (из опыта работы студии художественного и эстетического воспитания детского музейного центра)

Traditional art museum (from the experience of studio art and aesthetic education of the children's museum center)

Аннотация. Статья посвящена роли традиционных искусств в культурно-образовательной деятельности музея и роли музея в пропаганде народных искусств и формировании исторической памяти молодежи. Рассматривается метод артпогружения в практике работы с традиционными искусствами и ремеслами в студии художественного и эстетического воспитания Детского музейного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Ключевые слова: Владимиро-Суздальский музей-заповедник, традиционные искусства, культурно-образовательная деятельность

Abstract. The article focuses on the role of traditional arts in the cultural and educational activities of the museum and the museum role in the promotion of folk arts and the formation of the historical memory of the youth. The author tells about the method artpogruzheniya in the practice of traditional arts and crafts in studio art and aesthetic education of the Children's museum center of Vladimir-Suzdal Museum-Reserve.

Keywords: Vladimir-Suzdal Museum-Reserve, traditional arts, cultural and educational activities

Народные «рукодельные» искусства и традиционные художественные промыслы в современном мире существуют как исторический факт культурной жизни данного народа и, в большой мере, как продукт, предназначенный для туристов. Работа в музее, особенно в Детском центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника, убеждает в том, что именно народные искусства могут быть прекрасным средством осознания себя частью своего народа, получения знаний и даже построения социальных отношений. Если музей исторический, краеведческий, этнографический – без традиционных искусств ему не обойтись. А если музей целенаправленно работает с детьми, то тогда традиционным искусствам найдётся место в музее любого профиля, потому что детские программы всегда выходят за узкие рамки специализации, отвечая потребностям ребенка.

Традиционные искусства в музее, при использовании их потенциала, выступают как мощное средство инкультурации, т.е. это не только музейный предмет в экспозиции или фондохранилище, это традиция, к которой можно прикоснуться, попытаться понять, постараться «войти» в ее русло. Именно предметы традиционных народных искусств тесно связаны с нематериальным культурным наследием и могут служить тем мостиком, который свяжет предметное и обрядовое, прошлое и будущее, что важно для выживания не только нации, но и государства.

Многие музеи, выполняя свою миссию, строят свою работу, опережая указания государства по «сохранению культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» [2]. Ещё до распоряжения Правительства от 28.12.12 многие музеи превратились в многофункциональные культурные центры: Владимиро-Суздальский музей-заповедник открыл такой культурный центр 20 лет назад и начался он именно с Детского музейного центра.

В музее уже более 10 лет существует программа, которая называется «Русь». Одной из ее целей с самого начала была помощь детям (от дошкольников до младших школьников) в интересной форме получить первые сведения из истории родины. Современный музей может стать площадкой, которая вместе со образовательными учреждениями будет решать эту непростую задачу. А народное искусство станет тем связующим звеном, которое соединило «сухую теорию» отвлеченных сведений и личность.

Практически все темы программы осваиваются и закрепляются с помощью традиционного искусства. Это не значит, что мы вышиваем или лепим из глины: некоторые виды деятельности с малышами просто невыполнимы в рамках музейных занятий (например, вышивание). Но в

процессе знакомства с промыслом вместе с детьми обязательно выполняем свойственные этому промыслу действия, но не буквально, а используя элементы и отдельные приемы (в теме «Горшок-оберег» – прочерчивание-продавливание узора, на занятии «Радость на ладони» – лепка традиционных форм, но не из глины, а из соленого теста). Когда и это невозможно, то прибегаем к имитации («Что нам стоит дом построить» – изготовление макета резного наличника в технике симметричного вырезания, «Зачем рубашке узоры» – «вышивание» узоров на рубашке с помощью фломастера). Но при этом совершенно серьезно, хотя и адаптировано, ведется речь об истоках ремесла и мировоззренческих основах декора, например.

Сочетание теоретических знаний, поданных в образном виде (активное использование фольклора во всем его богатстве: от потешек – до сказок, методические сказки и т.д.), и в деятельности дает прогнозируемый результат: ребята не только запоминают новые сведения, но и желают транслировать их.

Вот пример, как входит в личный опыт ремесло кузнеца. На занятии «Русь богатырская» участник игры снаряжается в поход так, как это делал в старину Илья Муромец – один облачается в доспехи и получает оружие только после того, как все вместе отгадывают загадки.

Чтоб в бою не знал Илюша страха,
Пусть скует кузнец ему рубаху!
Доверяет воин ей, как другу.
Это богатырская (кольчуга)

Выдержит удар любой мужчина:
Головной доспех, известный всем –
От меча, стрелы или дубины
Кованый спасет железный ... (шлем)

Затем вместе с Ильей, захватывая по пути других богатырей, мы отправляемся в путешествие по экспозиции Детского музейного центра «Мир былины», чтобы воочию увидеть археологические материалы, реконструкции доспехов и оружия, художественные произведения, связанные с богатырской темой. Ребята оказываются у князя на пиру за столом, накрытым старинной деревянной и металлической посудой. Перед ними диорама: перед панно палехских художников Смирновых, повествующем о Садко, разложены товары (речной жемчуг, серебро, кость, пушнина, береста и проч.). Все видят, чем богата Русь и почему она так привлекательна для завоевателей. «Побратавшись» с князем (по кругу проходит братина, из которой ребята делают по «глотку»), отправляются вместе на защиту родной земли.

Диорама с триптихом Назарука дает представление о жестокости боев. Мы представляем бой: доспехи и оружие страдают в бою, как и люди... Сражение окончено – и наступает черед не богатырей, а кузнецов, которые должны поправить или заново сковать боевой топор, меч, щит, шлем ... Да не просто сковать: покрыть металл обережными узорами, защищающими

воина, дающими ему силу, которая и охранит, и спасет – важность этого декора ребята поняли, разглядывая предметы доспехов и вооружения в экспозиции. Окрыленные задачей сделать снаряжение волшебным, отводящим оружие и силу противника, ребята выбирают предмет, который они будут покрывать узорами в технике «чеканки» по фольгированной бумаге. Следующее занятие будет организовано в действующей кузнице-музее владимирских художников по металлу Бородиных, где авторы лучших доспехов будут ковать под руководством кузнеца.

Такое сочетание музейной экспозиции с историческим контекстом и работой в студии, открывающей грани создания подлинного творения мастеров, которые никогда не откроются при простом осмотре предмета в экспозиции или типовом занятии по декоративно-прикладному искусству, мы и назвали методом артпогружения [1].

Со временем мы стали получать заказы на другие темы занятий: Хохлома, Дымка, Гжель, филимоновская игрушка, Городец, мезенская роспись. Тем более, что предметы разных промыслов являются частью многих экспозиций Детского центра. Из таких отдельных занятий сложился цикл по промыслам, а теперь существует программа изостудии, посвященная декоративно-прикладному искусству и традиционным промыслам.

Музей становится источником знаний и вдохновения не только для будущих, но и для настоящих художников, черпающих полной мерой из музейной копилки. Если раньше местом существования традиции и традиционных искусств и ремесел была семья (а далее по ступенькам культуры традиция восходила к культурной вершине – музеем как хранилищу материальной и нематериальной культур), то сегодня наблюдается и обратное движение: музей становится местом существования традиции, откуда она возвращается «в народ». Лучше всего в нашей практике работы музея эту тенденцию можно проследить на примере «рукодельного» искусства – создания куклы-скрутки. Участники образовательной музейной программы научились делать скруток на занятиях и рассказали о нем дома. А там обнаружилось, что носительницы семейных традиций – мамы и бабушки – не знают, как это делается. И вот уже они учатся у своих детей, хотят знать больше.

Важное место в культурно-образовательной деятельности музея занимает работа с молодежной аудиторией. Которая дает возможность молодежи восполнить представление о некоторых утраченных традициях. Пусть частичная, запоздавшая инкультурация очень важна для национальной части нашего сознания, самоидентификации. Музей продолжает хранить и собирать явления материальной и нематериальной культуры, открывая это хранилище именно молодым.

Литература

1. Гагина О.Е. Метод артпогружения и его роль в формировании исторических и эстетических представлений у детей из групп эстетического

воспитания. // Кремль – детям. IV всероссийский фестиваль (Москва, 23-27 октября 2006 года) Тезисы докладов – М., 2006.

2. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-р. О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70192738/> (дата обращения – 01.03.2018).