

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, зам. директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Kashekova I.E., doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow Union of Artists, member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Jalil St., Building 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Птицин Е.С., член Творческого союза художников России, преподаватель высшей категории, Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Московская обл., Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.51, e-mail: pticyn_evgenii@mail.ru

Ptitsin E.S., member of the Creative union of artists of Russia, teacher of the highest category, Bogorodsky institute of artistic wood carving – branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Moscow region, Sergiev Posad district, Bogorodskoye settlement, 51, e-mail: pticyn_evgenii@mail.ru

Методика обучения богородской художественной резьбе по дереву на примере народной игрушки («Гусар»)

Methods of teaching of Bogorodskaya artistic wood carving on the example of a folk toy («Hussar»)

Аннотация. В статье представлена специфика сергиево-посадских и богородских игрушек, традиции обучения художественной резьбе по дереву в этом регионе, по праву ставшим «игрушечным центром» России. Необходимость сохранения традиционной игрушки обусловлена исследованиями современных психологов, высоко оценивающих роль игрушек в стабилизации психического состояния ребенка, а также соответствующими качествами народной игрушки: близостью к сказочным образам, позитивностью, эргономичностью. Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов связано с совершенствованием профессионального образования в данной области. Качество образования зависит от методики обучения, используемой преподавателем и входящих в нее методов, рассмотренных авторами. Обосновывается значимость задания по копированию образцов, а также выбор скульптуры «Гусар» из коллекции В.В. Матэ для обучения традиционной технологии исполнения и стилизации фигуры человека.

Ключевые слова: богородская резьба, скульптура малых форм, сергиево-посадская игрушка, методика, методы, объект копирования, скульптура «Гусар», процесс обучения.

Abstract. The article reveals the historical prerequisites for the development of toy crafts in the Sergiev Posad lands, the specificity of the Sergiev Posad and Bogorodsky toys, the tradition of teaching the manufacture of small sculptures in this region, which has rightfully become a "toy capital". The need to preserve a traditional toy is due to its qualities: closeness to fairy-tale images, positivity, ergonomics, as well as studies of modern psychologists who highly appreciate the role of toys in stabilizing the mental state of a child. The preservation and development of historically justified crafts is associated with the improvement of education in this area, depending on the teaching methodology used by the teacher and the methods included in it, considered by the authors. The importance of the task of copying samples is substantiated, as well as the choice of the sculpture "Husar" from the collection of V.V. Mate for teaching the traditional technology of execution and stylization of the human figure.

Key words: Bogorodskaya carving, sculpture of small forms, Sergiev Posad toy, technique, methods, copy object, sculpture «Hussar», learning process.

Являясь неотъемлемой частью культурного наследия России, искусство богородской резьбы требует изучения, бережного сохранения и дальнейшего развития. Родившиеся в «игрушечном центре» России, изделия мелкой пластики богородских резчиков по дереву забавны, оригинальны, полны доброго юмора.

Известно, что с XV столетия в стенах Троице-Сергиевого монастыря монахами создавались объемные и рельефные изделия из дерева. По преданию первую игрушку вырезал сам основатель лавры Сергей Радонежский. Есть и другая версия, по которой первая игрушка обязана своим появлением резцу местного жителя, носившего прозвище Татыга [7]. С тех пор игрушечный промысел прочно вошел в жизнь местного населения, разнообразилась тематика, добавлялись новые сюжеты, совершенствовались технологии. Мастера из обыкновенной полешки создавали яркие, запоминающиеся образы дам и гусаров, кормилиц и птицеловов, корабейников и всадников. Сергиево-Посадские игрушки раскрашивались, получая большую выразительность.

В селе Богородское, расположенном в 25 км от Сергиева Посада, зародился игрушечный промысел. Богородская игрушка сильно отличалась от сергиевской. Особенностью богородских игрушек стала динамичность и жанровость. С помощью простейших механизмов – рычажка или веревочки, раздвижных планок или баланса – персонажи наделялись способностью двигаться. В жанровых сценках участвовали медведи, лисицы, мужички-лесорубы и др. Игрушки сохраняли природный цвет дерева.

В конце XIX – начале XX века, судя по документам ратуши Сергиева Посада, по почину местного самоуправления началось изучение игрушечных промыслов Сергиево-Посадского округа [10]. Собранная русским гравером В.В. Матэ коллекция уже в начале XX века заинтересовала ученых, а в 1920-гг. были систематизированы исторические факты, затрагивающие обучение в этой области, ассортимент изделий, имена мастеров. Последний владелец

коллекции – народный артист РСФСР Л.Ф. Макарьев выразил желание передать уникальные игрушки XIX века в Русский музей. В 1978 г. коллекция игрушек, сделанных в подмосковном Сергиевом Посаде и в селе Богородское, пополнила фонды музея ценнейшими экспонатами. В документах отмечалось, что художники создали пластически ясные и выразительные образы, в которых чувство восхищения нарядами персонажей соединилось с мягким народным юмором [1].

Первоначально игрушки производились в семейных мастерских, позже появились мастерские с наемными работниками. В исследованиях Н.А. Четыриной упоминаются 63 документа, в которых освещается процесс обучения профессии мастера-игрушечника. Игрушечное мастерство постигали крестьяне, мещане, дети купцов и солдат [10]. При этом в маленьких мастерских дети быстро осваивали все виды и этапы работ, в то время как в крупных, где существовало разделение труда, можно было несколько лет выполнять одну технологическую операцию, так и не получив самостоятельного навыка работы над изделием.

Сергиево-посадские и богородские игрушки пользовались большим спросом [8]. Востребованность игрушек Н.Н. Мамонтова связывала «с высокой оценкой художественного своеобразия и актуальности сергиевской пластики» [4]. Игрушки хорошо продавались в Москве и Санкт-Петербурге. Это можно объяснить тем, что переоценить роль игрушки в жизни ребенка невозможно, а занимательные сюжеты и яркое декоративное оформление игрушек, стремящееся «к курьезу, к основам ярморочной фольклорности» [4] близко и доступно психологии ребенка. Визуальные эффекты, на которых строился образ игрушки, позитивность, эргономичность формы и фактуры обработки материала, разнообразие сюжетов, способность богородской игрушки меняться благодаря движению, привлекали детей.

Современные психологи высоко оценивают роль игрушки в стабилизации психического состояния ребенка. Авторы куклотерапии И.Я. Медведева и Т.Л. Шишова с помощью, разработанной ими методики драматической психоелевации, гармонизировали психику детей, избавляя их от излишней возбудимости или застенчивости, страхов, заикания, агрессии. Авторы методики основывались на мнении К. Юнга о необходимости для коррекции душевного здоровья ребенка учитывать в воспитании детей опыт архетипов, сохраняющийся в традициях и живущий как коллективное бессознательное в глубинах подсознания каждого человека [5]. В этой связи становится очевидной значимость традиций игрушечных промыслов для коррекции здоровья современных детей, среди которых психологические отклонения и различные фобии не являются редкостью.

Поскольку роль игрушки в воспитании современного ребенка остается прежней, а добрые, эргономичные, сказочные образы сергиево-посадской и богородской игрушки привлекают детей и взрослых, становится очевидной актуальность развития профессионального образования в этой области.

Богородская художественная резьба по дереву занимает важное место в системе традиционных художественных промыслов нашей страны. Произведения богородской резьбы имеют узнаваемые во всем мире, пластические решения, формы, особый по ритму линий силуэт.

Технологический процесс создания богородской скульптуры имеет характерные особенности. Художники в качестве материала для игрушек использовали хорошо просушенную древесину липы. Сначала форму вырубали топором, потом уточняли с помощью специальных ножей и стамесок; быстрыми движениями – «с маха» – создавались уверенные по своей форме образы с гармоничными пропорциями.

Копирование – один из этапов освоения мастерства в богородском искусстве. Рассмотрим методику процесса копирования на примере скульптуры «Гусара», относящейся к «земскому» периоду в истории богородского искусства.

Гусар из коллекции В.В. Матэ изображен в мечтательной позе, с подзорной трубой в руках и огромным палашом (рис. 1). Скульптура традиционно небольшого размера, по форме своего основания вписывается в трехгранник. Такая конфигурация происходит от раскалывания липового чурака на четыре и более частей – подобно колке дров топором. «Скрипач», «Пляшущий крестьянин», «Барыня», «Гусар», созданные в XIX веке, – яркие примеры традиционного построения фигур.

Рис 1. Богородская скульптура «Гусар» из коллекции В.В. Матэ

Богородские резчики, очевидно, видели гравюры с картин западноевропейских и русских живописцев. Романтизм эпохи Отечественной войны 1812 года питал сергиевскую игрушку на протяжении всего XIX века, обогащая сюжеты военной тематикой.

Скульптура «Гусар» выполнена в традиционной для богородской резьбы технике, экономична в отношении затраты труда и расходуемого материала. Скульптура удобна для последовательного освоения студентом пластической формы изделия.

Методику обучения будущих мастеров богородской художественной резьбы по дереву впервые разработал и ввёл в практику А.Я. Чушкин (1882-1933). Его работы являются классическими образцами богородской художественной резьбы по дереву. Он сумел описать свой опыт резчика, изложил в письменной форме и рисунках личные наблюдения, имеющие непосредственную связь с многовековым опытом богородских резчиков [2]. В 1920-е гг. «написал книгу с авторскими рисунками, которая явилась первым пособием для обучения богородской резьбе» [2].

Изначально процесс обучения будущих художников богородской резьбы по дереву в рамках дисциплины «Исполнительское мастерство», построен на копировании студентами предлагаемых методических образцов. Процесс выстраивается по системе постепенного усложнения. Для достижения цели – копирования образца – перед студентом ставится ряд требований, а именно: ознакомление с техникой безопасности, традиционным ассортиментом произведений богородского искусства. Студенты приобретают навыки последовательного технологического исполнения произведения, повышают уровень мастерства в конкретном виде традиционных художественных промыслов.

Рассматривая современную методику выполнения задания на копирование образца, необходимо отметить основные положения педагогической методики, включающей и структурирующей методы, приемы и средства образования.

Характеристики педагогических методик [6]:

✓ *Концептуальность.* Выбор или разработка методики основываются на философских, педагогических, психологических научных теориях.

✓ *Системность.* Логика построения занятия в контексте выбранных методов, их структурированность, согласованность учебного материала с деятельностью обучающихся.

✓ *Управляемость.* Осуществление коррекции системы в учебном процессе.

✓ *Эффективность.* Достижимость хорошего результата.

✓ *Воспроизводимость.* Возможность использования методики другими преподавателями.

Поскольку любая методика включает комплекс методов, рассмотрим процесс учебного копирования в контексте используемых методов: опоры на

традиции; наглядности; последовательности; от общего к частному, от простого к сложному. Важным концептуальным основанием выбранных методов является осознанность работы, уход от механических действий. Логика занятия построена таким образом, чтобы студент открыл для себя логику работы художника: понял, как и зачем художник выполняет те или иные действия. Построение занятия с использованием выбранных методов позволяет последовательно осваивать каждый последующий этап работы по копированию изделия. Постоянно сравнивая образец и копию у обучающегося появляется возможность повышать свой уровень мастерства; у педагога – корректировать учебный процесс. Известно, что методы выбираются соответственно задачам занятия.

Задачи занятия по копированию скульптуры:

1. Изучение техники безопасности [9].
2. Понимание принципа формообразования фигуры человека, традиционного для богородского искусства;
3. Моделирование и стилизация трехмерной формы объектов живой и неживой природы;
4. Конструктивное изображение объемной формы;
5. Освоение технических приемов (ведение «фаски» вдоль трех главных срезов – вдоль волокон, поперек волокон и на торце), требующих большого мастерства;
6. Передача характера, создание образа;
7. Изготовление произведения по конкретному виду народного художественного промысла;
8. Приобретение необходимых навыков работы с материалом.
9. Посыл к творческому осмыслению полученных на традиционных основах знаний и навыков для последующего совершенствования мастерства с учетом требований современности.

Копирование как практика воспитывает и формирует художественный вкус будущего художника. Соприкасаясь с признанными образцами, студент изучает технику и технологию создания произведения в лучших традициях богородского искусства [3].

Скульптура «Гусар» для копирования выбрана не случайно – этот выразительный образец традиционной богородской пластики фигуры человека является идеальным методически обоснованным объектом копирования в учебных работах студентов Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ВШНИ.

Литература

1. Боруцкий В.И. Учебная игрушечная мастерская Московского губернского земства в Сергиевом Посаде и ее значение для игрушечного промысла России / В.И. Боруцкий. – Игрушка. Ее история и значение. – Москва: 1912. – С. 208.

2. Бурмистров Р.Л. Андрей Яковлевич Чушкин – мастер Богородской резьбы, мой дед: к 100-летию юбилею Богородской фабрики и училища / Р.Л. Бурмистров. – Ульяновск: Регион-Инвест, 2013. – 150 с.: ил.
3. Волков В.И. Цели и задачи системы профессиональной подготовки кадров на современном этапе / В.И. Волков // Вестник удмуртского университета: 2015. – Т. 25, вып.1. – С. 20.
4. Мамонтова Н.Н. Художественные ремесла и промыслы Сергиева Посада (XV-XX вв.): к проблеме возникновения и развития русских художественных промыслов: дисс. ... канд. искусствоведения: 07.00.12. – Москва, 1998. – 280 с.
5. Медведева И.Я. Дети, куклы и мы: методическое руководство по куклотерапии. / И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова. – Москва: Ин-т демографической безопасности Фонда нац. и междунар. безопасности, 2011. – 254 с.: ил.
6. Методика и технология в педагогике, определение. – URL: <https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/obschie-osnovy-pedagogiki/metodika-i-tehnologija-v-pedagogike> (дата обращения: 20.09.2021).
7. Русская игрушка: альбом-путеводитель по коллекциям Художественно-педагогического музея игрушки / Сост. С.В. Митурич. – Москва: Три квадрата, 2016. – (Художественные сокровища Российской провинции, вып. 6). – 224 с. с ил.
8. Сергиево-Посадская игрушка. Народные промыслы. – URL: http://yazemlyak.ru/nps.asp?id=43&id_song=307&sortir=1 (дата обращения: 20.09.2021).
9. Учебный план. Компетенции / 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. – Богородское: ВШНИ. – 2012.
10. Четырина Н.А. Кукольный промысел в документах ратуши Сергиева Госада. Приложение. / Русская игрушка: альбом-путеводитель по коллекциям Художественно-педагогического музея игрушки / Сост.: С.В. Митурич. – Москва: Три квадрата, 2016. – (Художественные сокровища Российской провинции, вып.6). – 224 с. с ил.

References

1. Boruckij V.I. Uchebnaya igrushechnaya masterskaya Moskovskogo gubernskogo zemstva v Sergievom Posade i ee znachenie dlya igrushechnogo promysla Rossii / V.I. Boruckij. – Igrushka. Ee istoriya i znachenie. – Moskva: 1912. – S. 208.
2. Burmistrov R.L. Andrej YAkovlevich CHushkin – master Bogorodskoj rez'by, moj ded: k 100-letnemu yubileyu Bogorodskoj fabriki i uchilishcha / R.L. Burmistrov. – Ul'yanovsk: Region-Invest, 2013. – 150 s.: il.
3. Volkov V.I. Celi i zadachi sistemy professional'noj podgotovki kadrov na sovremennom etape / V.I. Volkov // Vestnik udmurtskogo universiteta: 2015. – Т. 25, вып.1. – S. 20.
4. Mamontova N.N. Hudozhestvennyye remesla i promysly Sergieva Posada (XV-XX vv.): k probleme vznikoveniya i razvitiya russkih

hudozhestvennyh promyslov: diss. ... kand. iskusstvovedeniya: 07.00.12. – Moskva, 1998. – 280 s.

5. Medvedeva I.YA. Deti, kukly i my: metodicheskoe rukovodstvo po kukloterapii. / I.YA. Medvedeva, T.L. SHishova. – Moskva: In-t demograficheskoy bezopasnosti Fonda nac. i mezhdunar. bezopasnosti, 2011. – 254 s.: il.

6. Metodika i tekhnologiya v pedagogike, opredelenie. – URL: <https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/obschie-osnovy-pedagogiki/metodika-i-tehnologija-v-pedagogike> (data obrashcheniya: 20.09.2021).

7. Russkaya igrushka: al'bom-putevoditel' po kollekcijam Hudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki / Sost. S.V. Miturich. – Moskva: Tri kvadrata, 2016. – (Hudozhestvennye sokrovishcha Rossijskoj provincii, vyp. 6). – 224 s. s il.

8. Sergievo-Posadskaya igrushka. Narodnye promysly. – URL: http://ya-zemlyak.ru/nps.asp?id=43&id_song=307&sortir=1 (data obrashcheniya: 20.09.2021).

9. Uchebnyj plan. Kompetencii / 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly. – Bogorodskoe: VSHNI. – 2012.

10. CHetyrina N.A. Kukol'nyj promysel v dokumentah ratushi Sergieva Gosada. Prilozhenie. / Russkaya igrushka: al'bom-putevoditel' po kollekcijam Hudozhestvenno-pedagogicheskogo muzeya igrushki / Sost.: S.V. Miturich. – Moskva: Tri kvadrata, 2016. – (Hudozhestvennye sokrovishcha Rossijskoj provincii, vyp.6). – 224 s. s il.