

Л.Ю. Любченко, педагог дополнительного образования Дома творчества станицы Куцевской (Краснодарский край)

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ИСТОРИИ И ПРАКТИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕГИОНА)

Аннотация. В статье рассматривается изучение народного искусства в системе предпрофессионального образования в преподавании основ прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства. Акцентируется роль народного декоративно-прикладного искусства, его сохранение и возрождение в современном мире. Рассматривается историография ведущих научных исследователей, педагогов, искусствоведов, освещающих в своих работах вопросы народного искусства, его истории, педагогики и др.

Ключевые слова: Народное искусство, традиция, образовательный процесс, народное искусство, композиция.

L.Y. Lubchenko, the teacher of additional education of the House of creativity of the village of Kuschevskaya (Krasnodar region)

FOLK ART IN SYSTEM OF ADDITIONAL PRE-PROFESSIONAL EDUCATION; THEORY, HISTORY AND PRACTICE (IN THE REGION)

Abstract. The article studied folk art in the system of the pre-professional education in teaching of basics of composition of applied and decorative art. Attention is paid to the role of the folk decorative-applied art, its preservation and revival in the modern world. The historiography of the leading researchers, teachers, critics, highlighting in his works the issues of folk art, its history, pedagogy, etc. is considered

Keywords: Folk art, tradition, educational process, folk art, composition.

В настоящее время в учреждениях дополнительного предпрофессионального образования возникла необходимость в более глубоком, систематическом изучении основ прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства и как следствие – обновление форм и методов ее преподавания.

В современном развитии образования, ведущей задачей системы предпрофессиональной подготовки следует считать формирование развитой личности учащегося, обладающей образованностью, высокой духовной культурой, нравственностью, развитым интеллектом, творческой индивидуальностью, способностью самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, быть открытой к

сотрудничеству, отличающейся мобильностью, креативностью, динамизмом, конструктивностью, готовой к межкультурному взаимодействию.

Важной воспитательной задачей педагога является приобщение учащихся к истокам народной культуры, формирования у них предпрофессиональных умений на основе народных традиций, способствующих духовно-нравственному развитию личности.

Личность человека немислима вне нации, без осознания консолидирующей роли народа, национального самосознания, понимания своей причастности к судьбе своей страны. Ведь когда человек обращает своё внимание на ценности, которые накоплены и хранимы человечеством, он сам включается в историко-культурное пространство и осознает себя частью этой культуры.

Взаимосвязь и взаимодействие традиций и современности, как пример осуществления культурного диалога, где инновационным материалом для учащихся выступают уникальные образцы народного декоративно-прикладного искусства.

Преподавание национальной культуры с её духовно-нравственными традициями является особенностью познания современной культуры. Народное искусство, по мнению А. Некрасовой, закрепленное традицией, дает создание на своей основе нового, отвечающее запросам времени [6]. В этом сила образовательно-воспитательного значения народного искусства, его духовно-нравственное эстетическое воздействие. Постоянная значимость народного искусства для искусства индивидуального не теряется во времени [6].

Народное искусство – это эталон, образец. Оно повторяет то, что выверено веками, в целесообразности совершенства, поднимая это на новый уровень эстетической уникальности.

В современных условиях необходимо гармонично сочетать задачи развития художественно-профессионального, декоративно-прикладного искусства на лучших образцах прошлого.

Принцип опоры на народную традицию не является новым. Задача гармонического синтеза народной традиции с новым содержанием ставилась на рубеже XIX–XX веков. Ещё в конце XIX века С. Ноаковский призывал вернуться к природе и рекомендовал учащимся изучать растения, а затем стилизовать их, превращая в орнамент [8, с.58]. В это же время в основу преподавания нового предмета «Стилизация цветов» в Строгановском училище был положен декоративный метод [10, с.135]. Другой автор Е.Д. Поленова в письме к В. Стасову выделила в качестве одной из существенных черт русского народного орнамента использование природных мотивов, «стилизацию растений и животных» [9, с. 27-28]. Австрийским искусствоведом А. Риглем в известной работе «Вопросы стиля. Основы истории орнаментики» (1893)

подчеркивается художественная ценность растительного орнамента «в преобразовании, трансформации в соответствии с особыми закономерностями» [1, с. 77-78].

В середине XX века специалистом по русскому художественному металлу, искусствоведом А.Е. Горпенко разработана в научно-исследовательском институте художественной промышленности курс орнаментальной композиции. Подготовленные им наглядные пособия народных орнаментов иллюстрируют базовые принципы – ритм, метр, симметрия, асимметрия [7]. Профессор В.Н. Козлов также рекомендовал учащимся обратиться в художественной практике к природе и народному искусству [5].

В последние годы появились учебные пособия по русскому народному искусству, в которых композиция рассматривается с точки зрения ее структуры, средств и приемов, основных понятий и истории развития.

В настоящее время народное искусство, ее история и закономерности широко освещены в научно-исследовательской, искусствоведческой, методической, историко-художественной литературе (И.Я. Богуславской, В.М. Василенко, Г.С. Масловой, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной, Б.А. Рыбакова, А.В. Бакушинского, С.Б. Рождественской, В.С. Воронова, А.Б. Салтыков, А.К. Чекалова и др.).

Рассмотрение народного искусства активно разрабатывается в педагогике, в теории и методиках (Т.Я. Шпикалова, А.С. Хворостов и др.). Профессором Е.Г. Вакуленко разработана и предложена методика преподавания народного декоративно-прикладного искусства в системе художественного образования начального (детские художественные школы, школы искусств), среднего (училища), и высшего уровня (университеты и институты).

Многие аспекты этой проблемы на материале конкретного региона стали предметом научного изучения в диссертационных исследованиях (Т.А. Брюхановой, Д.Б. Магомедова, А.Ю. Тихоновой, С.Л. Улановой, Г.В. Юдиной и др.).

Сегодня имеется потребность в формировании новых мировоззренческих приоритетов, воспитания толерантных установок. Результатом усвоения сведений об обычаях, культурных ценностях, должны стать знания об этнических особенностях народной культуры. Посредством познания самобытности традиций и ценностей своего народа, можно понять идеалы других времен и народов.

В процессе преподавания основ прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства необходимо выстроить четкую многоступенчатую, взаимосвязанную и взаимообусловленную структуру, что позволит учащимся более глубоко, системно и поэтапно овладеть основными закономерностями ее построения. Безусловно, процесс обучения прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства необходимо начинать с основ изучения народного искусства. Это поможет сохранить, возродить предметы народного искусства, привить эстетический вкус, любовь к родному краю, к традиционному искусству [2].

Важным в изучении народного искусства является освоение его духовно-содержательных, мировоззренческих аспектов, которые способствуют формированию духовной личности, системы ее ценностей [2], того стержня, вокруг которого, формируется неповторимая человеческая сущность.

Курс изучения народного декоративно-прикладного искусства предполагает не только знание традиции, но и ее практическое освоение. Освоение местной традиции должно непременно идти в системном единстве всех видов народного декоративно-прикладного искусства Кубани, осуществляться вместе с народным мастером, носителем традиции коллективного опыта народа. При этом педагогу и учащимся необходимо вести поиск в выявлении местных народных мастеров, вместе с ними осваивать традиции [2].

Народное искусство как особый тип творчества порождает и особый тип сознания. Необходимо понимание и чувство глубокого уважения к мастерам, которые на протяжении многих веков сумели выработать язык выразительности, высокий стиль [2]. Сакральные знания о красоте и ее смысле, можно получить лишь при непосредственном контакте с носителями подлинной традиционной культуры. Само общение с теми, кто смог усвоить и сохранить традиционный уклад жизни, дает ту силу и энергию, озаряющую знания – истиной.

Педагог должен быть компетентным специалистом, «носителем местной традиции» [2], владеющим методом передачи традиций народного искусства. В процессе обучения педагогу необходимо понимание целостной системы традиционной культуры, ученику можно дать только то, что есть в нас [2].

Процесс преподавания и обучения народному искусству необходимо строить с помощью народной педагогики, опираясь на заповеди и каноны в традиции, на многовековой исторический опыт, учение народных мастеров [2]. Процесс обучения необходимо строить максимально приближенно к традициям.

Народная педагогика представляется неотъемлемой частью педагогической культуры. Выполнение изделий народного искусства по народным образцам позволяет сохранить принцип преемственности в изучении народного искусства.

В народном творчестве воплощаются такие базовые принципы, как стилизация, трансформация, плоскостность, декоративность, орнаментальность целого и частей, отказ от всего случайного, малозначительного, акцентирование наиболее выразительного.

Народный орнамент является своеобразным хранителем традиций, устойчиво сохраняющий архаический пласт народной культуры, в котором почти каждый элемент несет свою смысловую нагрузку. Их произвольное вычленение, эклектическое смешение ведет к нарушению синтаксической связи между элементами, к разрушению семантического поля. Орнамент является символической моделью мировоззрения

народа, тесно связан с его обычаями, обрядами, фольклором [4]. Он соединяет в себе различные художественные планы: эстетический, архитектурный, семантический. Обращение к народному орнаменту способствует более глубокому уяснению основных закономерностей и принципов построения орнаментальной композиции.

Безусловно, переходить к стилизации форм растительного и животного мира целесообразно только после изучения законов и принципов построения орнаментальной композиции. Лишь после изучения начального базового курса можно переходить непосредственно к работе в материале (вышивка, роспись по дереву и т.д.).

Копируя мотивы и стилизованные геометрические формы, учащиеся на первом этапе учатся соблюдать ритм, симметрию.

В процессе обучения народному искусству, в русле народной педагогики, учащиеся выполняют народные изделия, сохраняя и возрождая народные традиции. В результате систематического выполнения упражнений, тематических заданий у учащихся формируется декоративный подход в решении композиции, традиционной формы изделия, острое чувство орнаментальности, активизируется эстетический вкус.

После изучения начального курса основ народного искусства целесообразно переходить к созданию индивидуальных орнаментальных композиций, вне традиций народного искусства, согласно взглядам современного времени, и характеризующих современное искусство. Следующий этап обучения предполагает творческий процесс, который сопровождается индивидуальным видением создаваемого образа с правильным композиционным расположением и цветовым решением, а также высоким техническим выполнением формы изделия и его декоративных элементов.

Во второй части программы обучения, педагогу необходимо учитывать, что создание композиции, построение орнамента и выполнение декоративных элементов будет нести эстетическую функцию украшения предмета, а не символическую функцию, как в народном искусстве. Развитие эстетической стороны композиции является развитием современного декоративного искусства, но не является традицией народного искусства. Необходимо различать понятия народного и профессионального – современного декоративно-прикладного искусства.

Основами народной педагогики являются фольклор, народный эпос, обряды, игры. Изучение и освоение традиционного искусства требует от педагога глубокого понимания сущности, специфики и знания основных функций народного искусства: обрядовой, бытовой, эстетической, воспитательной и др. По нашему мнению, рассмотрение и изучение функций народного искусства должно быть включено в образовательную программу начального базового курса изучения народного искусства.

Планомерно включение в общеобразовательный процесс посещения музея, который является средством адаптации учащихся к культурной среде и эффективной базой культурно-образовательного процесса.

Внедрение в образовательный процесс поисково-собирающей и научно-исследовательской деятельности, вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, планирование и проведение учебных экскурсий.

Включение в программу музейных практик расширяет познавательную, интеллектуальную базу учащихся, где в процессе исследовательского труда у учащихся формируется понимание значимости тех исторически сложившихся ценностей, которые представлены в прошлом и настоящем региона, что приобщает к бережному отношению и сохранению местных историко-культурных традиций.

Включение диалогового взаимодействия между учащимися, дает приобретение социальных навыков сотрудничества с окружающими, моделирует среду комфортного содействия, создает условия для саморегуляции личности. В результате на основе совпадающих интересов: равноправия, сотрудничества, принимающих участие в одном общении, рождаются новые созидательные идеи.

Таким образом, в связи с изменением образовательной парадигмы, в системе дополнительного предпрофессионального образования, происходит повышение качества и уровня преподавания, разработаны программы и пересмотрены подходы к преподаванию предметов прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства.

Народное искусство в системе дополнительного предпрофессионального образования можно охарактеризовать как взаимодополняющий, основополагающий процесс, в развитии современного искусства.

Обращение к народному искусству в процессе изучения основ прикладной композиции и декоративно-прикладного искусства в системе дополнительного предпрофессионального образования помогает раскрыть истоки народного искусства, его роли в жизни человека и общества, сохранить и возродить предметы народного искусства; способствует более глубокому уяснению основных закономерностей и принципов построения орнаментальной композиции и формы изделия; активизации творческой деятельности учащихся, любви к родному краю; основы овладения навыками, приемами творческого освоения народной традиции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арсланов, В.Г. История западного искусствознания XX века. – М., 2003.
2. Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство Кубани: традиции и современность / Е.Г.Вакуленко. – Краснодар, 2002.
3. Гангур, Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани XIX – начала XX века: учеб. Пособие / Н.А. Гангур. – Краснодар, 1999.

4. Каган, М. Морфология искусства. / М. Каган. – Ленинград, 1972.
5. Козлов, В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий / В.Н. Козлов. – М., 1981.
6. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – Москва: Изобразительное искусство, 1985.
7. Неопубликованные труды Научно-исследовательского института художественной промышленности / А.Е. Горпенко. Т.1637/15.
8. Ноаковский, С.В. Выставки в рисовальных школах // Мир искусства. – 1899. - №6.
9. Поленова, Н.В. Елена Дмитриевна Поленова. 1850-1898. – М., 1902.
10. Шульгина, Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825-1918. – М., 2002.