

Денисова Наталья Леонидовна

Natalya Denisova

искусствовед, заместитель заведующего Музейным центром
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства
аспирант ФГБНУ ИХОиК РАО
член ЕКОВАСТ (Европейский совет по малым городам и селам)
historian of art, deputy director of the Museum educational center of the
All-Russia Museum of Decorative, Applied and Folk Art
post-graduate student of the
Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and cultural studies of the
Russian academy of
Education» member of European Council for the villages and small towns
e-mail: natalya-denisov@yandex.ru

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К «КУЛЬТУРЕ ДЕРЕВА» КАК МЕТОД ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Teenagers' familiarization with "Wood Culture" as a method of the aesthetic education

Ключевые слова: культура дерева, культурный ландшафт, эстетическое воспитание, подростки, культурное наследие, национальное искусство, традиционные ремесла, ценности, музейная педагогика, новые образовательные стратегии.

Key words: wood culture, cultural landscape, aesthetic education, teenagers, cultural heritage, national art, traditional crafts, values, museum education, new educational strategies.

Аннотация. Статья содержит концепцию нового образовательного проекта «Дом-Храм-Корабль», целью которого является эстетическое воспитание подростков с помощью смыслового ключа - «культуры дерева». «Культура дерева» - понятие, включающее в себя исторические ландшафты России и других стран, памятники архитектуры и декоративно-прикладное искусство, историческое кораблестроение, музыкальную, книжную, экологическую культуру народов мира в целом. Проект носит междисциплинарный характер, что позволит подростку представить себе целостную картину освоения пространства дома, города, страны; понять внутренние взаимосвязи между областями знаний, усвоить ценности, позволившие нашим предкам эстетически освоить территорию нашей страны – смелость, трудолюбие, навыки совместного бытия, жизнелюбие, чувство гармонии и красоты, знание и бережное отношение к природе.

Abstract. The article contains a concept of new educational project for teenagers – “House-Temple-Ship”. The main aim of this project is the aesthetic educating participants by recovering of “wood” – ancient image and traditional material for life and art. The subjects of “wood culture” are: national historical landscapes, wooden architecture, crafts, shipbuilding, musical instruments, book culture and ecology. Moving “through” different spaces of human knowledge (geography, history, architecture, seamanship, literature and others) each participant of the project will be able create the own vision of aesthetic developing of the country by our predecessors, find out and adopt their basic values: bravery, hardness, love of life, sense of harmony, deep knowledge and careful attention to the nature.

Многие исследователи XX века обращали свое внимание на педагогический потенциал народного искусства, предлагая различные методы преподавания его основ детям и молодежи. Среди таких ученых можно назвать, в первую очередь, А.В. Бакушинского, Н.Д. Бартрама, Д.С. Лихачева, М.Ю. Новицкую, Б.М. Неменского. По программе Б.М. Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд", включающей в себя некоторые аспекты традиционной культуры, работает большинство учителей в общеобразовательных школах и сфере дополнительного образования. Данная программа охватывает весь мировой художественный процесс и тема национальной культуры включена в нее на уровне раздела для освоения школьниками 4 и 5 классов общих представлений об эстетических идеалах русского народа. Среди исследователей последних лет проблемами эстетического воспитания детей средствами народной культуры занимались А.Б. Теплова, Н.Б. Смирнова, И.В. Махалова, Н.И. Кашина, Е.В. Михайлина, О.Н. Яковлева и др. Диссертационные работы вышеназванных авторов посвящены разработке, актуализации педагогического аспекта того или иного вида народного искусства (музыка, танец, сказка) и адресованы, чаще всего, дошкольникам или школьникам младших классов.

Ясно осознавая необходимость как можно более раннего осознания подрастающим поколением уникальности нашего общего культурного наследия в виде исторических ландшафтов (в особенности Русского Севера), имея более, чем десятилетний опыт в сфере музейной педагогики, автор предполагает разработку и скорейшую апробацию нового, открытого для социального партнерства образовательного проекта под названием «Дом-Храм-Корабль».

Целью проекта «Дом-Храм-Корабль» является эстетическое воспитание *подростков* с помощью смыслового ключа – понятия «культуры дерева». Отправной точкой для разработки идеи проекта стало участие автора статьи в международной научно-практической конференции «Культура дерева – Дерево в культуре» (организатор – канд.арх. О.Г. Севан, Российский институт культурологии, Москва), а также знакомство с работой международного фонда «Wood Culture». В настоящее время под знаком «культуры дерева» О.Г. Севан регулярно проводятся мероприятия, семинары, имеющие своей целью привлечение внимания специалистов и общественности к проблемам сохранения и популяризации «русского деревянного».

Проект «Дом-Храм-Корабль» подразумевает моделирование для подростков (и с их непосредственным участием) весьма конкретного процесса освоения нашими предками природных ландшафтов страны (на примере Русского Севера), - с помощью архитектуры, декоративно-прикладного, книжного, музыкального искусства, исторического кораблестроения. Таким образом, для участников проекта становится явным преобразование природного ландшафта в культурный (как известно, само слово «культура» происходит от [лат.](#) «cultura» - «возделывание», а позднее – «[воспитание](#)», «[развитие](#)»). В процессе прохождения «программы-маршрута-плавания» подростки получают не отдельные отрывочные сведения, а сознательно ищут и находят свой ответ на вопрос «зачем?», т.е. какие ценности и цели двигали нашими предшественниками в освоении мира, и какие

ценности актуальны для нас сейчас, наследниками кого мы являемся в XXI веке. Данный проект позволит подойти к эстетическому воспитанию подростков комплексно, актуализируя их собственную познавательную энергию.

Особенности проекта «Дом-Храм-Корабль» раскрываются в следующих аспектах:

- проект адресован подростковой аудитории (12-16 лет, с адаптацией под конкретный возраст), которой особенно важно уже сейчас понимать свое место, роль своего народа в мировом культурном контексте – и в географическом пространстве, и в эстетическом;

- тесная связь проекта с музеем, его образовательным ресурсом, который позволит детям увидеть *подлинные* свидетельства творческой преобразовательной деятельности наших предков;

- междисциплинарный характер проекта (по методу А.В. Бакушинского), облегчающий для подростков понимание взаимосвязей между областями знаний и синтеза искусств (география, картография, экология, астрономия, история, искусство и др.);

- одной из ключевых установок проекта является утверждение А.В. Бакушинского о том, что «комплекс как метод педагогического воздействия на ребенка должен быть построен не по теме-формуле, а на творческом образе-переживании»[1,17]. Таким образом, образовательная программа, посвященная культурному ландшафту Русского Севера и «культуре дерева» в целом, базируется на образе «Дом-Храм-Корабль», доступный подростковому сознанию, вдохновляющий детей на собственное, «самодеятельное», творчество в пространстве тех смыслов, который содержит в себе данный образ.

Для того, чтобы проект оказался «рабочим» и востребованным, необходимо, во-первых, обозначить некоторые актуальные для подростковой аудитории проблемы, и, во-вторых, наметить пути если не решения, то хотя бы «смягчения» названных проблем в рамках проекта. Таких проблем несколько:

1. Отсутствие у подростков целостной «картины мира».

Не секрет, что подростки (12-16 лет) – одна из самых сложных аудиторий как для школьных учителей, так и для педагогов дополнительного образования, в том числе музейных. Зачастую дети физически не способны усвоить огромный объем информации, который дают им школа, студии, музеи, интернет-ресурсы и пр., и самостоятельно связать отдельные блоки знаний между собой. Опрашивая детей разного возраста в процессе той или иной музейной программы, я нередко вижу, что их школьный «багаж» полон фактов, дат и имен, «играющих в чехарду», и нет главного – связного представления об историческом процессе как «древо жизни» наших предков, прорастающем из века в век, пронизанном определенными национальными и общечеловеческими ценностями.

В рамках нового проекта мне бы хотелось попытаться представить его участникам *целостную* картину национальной истории и культуры с позиции освоения и организации пространства: дома, города, страны, - на примере «культуры дерева». Древняя Русь – «Гардарика», как ее называли в скандинавских источниках XII века, – это страна деревянных городов, сел, деревень и таковой,

меня имена, наша страна оставалась вплоть до XX века. Территория осваивалась с помощью деревянного транспорта, деревянного флота, путем возведения деревянных часовен, церквей, деревень, городов, форпостов, маяков, монастырей. Позже на смену деревянным строениям приходили каменные, но далеко не везде, а только в крупных городах.

Также важно отметить, что наша «культура дерева», с одной стороны, имеет глубоко национальные корни, а с другой, - выводит нас в поле мирового цивилизационного процесса, позволяя говорить с детьми о международных торговых путях, проводить параллели с «культурой дерева» Центральной и Северной Европы, Китая, Японии, - культуры, которая в данных странах сохраняется и продолжает развиваться осознанно и на высоком уровне.

Будучи инструментом, позволяющим расширить кругозор, проект поможет подросткам лучше увязать между собой и усвоить уже имеющиеся у них школьные знания по истории, географии, художественной культуре, литературе. Проект, несомненно, должен корреспондировать со школьной общеобразовательной программой 5 - 9 классов.

2. Зависимость подростков от виртуальной реальности, цифровых устройств, Интернета.

Обозначенную в подзаголовке проблему проект «Дом-Храм-Корабль», позволяет частично нейтрализовать, «повернув» участников к первичной реальности, практическим занятиям, требующим конкретной физической силы, навыка, глазомера, терпения, диалога – с учителем, соучениками и т.д. Творческая работа детей в рамках программы основана на тактильном восприятии дерева как природного объекта, материала для жизни и искусства, несомненно, обладающего позитивными, терапевтическими свойствами.

Проект предусматривает посещение корабельной верфи, памятников деревянного зодчества, мастерских дизайнеров, работающих с деревом, школы плотницкого мастерства.

3. Эгоизм, замкнутость современных подростков.

Частично данная проблема «вытекает» из предыдущей. Нередко современный подросток – единственный ребенок в семье, часто – обделенный вниманием работающих родителей, предоставленный самому себе и на уроках, и дома. Статистика приводит данные о более 50% времени, которое ребенок проводит в социальных сетях, в Интернете, мало общаясь со своими сверстниками вживую.

Данный проект подразумевает творческую работу ребенка *в группе*. Причем разные формы деятельности – участие в экскурсии по музею, практических заданиях, походах в город и за его пределы, - должны способствовать развитию у подростка навыков социального общения как со сверстниками, так и со взрослыми людьми. Умение слушать и слышать другого лежало в основе успеха любого дела в прошлом и остается таковым залогом и сегодня. В современном сверхплотном информационном потоке, перед которым дети особенно беззащитны, прививание и развитие навыка слышать и высказываться «в лад» с людьми, разделяющими с тобой труд или отдых, - предмет особого педагогического внимания со стороны ведущего программы.

4. Необходимость развития символического мышления у подростков.

В основе проекта, как уже было сказано, лежит некий модуль - «дом-храм-корабль». Их устройство в деревянном строительстве имеет сходную символику, нашедшую отражение в конструкции, организации внутреннего пространства, декоре, перекликающихся образах в устном фольклоре, письменных источниках, народном декоративно-прикладном искусстве. Работая с символами в течение проекта, дети смогут развить в себе ассоциативность мышления, понять, что такое язык метафор, прочувствовать целостность мировоззрения человека на определенных исторических этапах.

В рамках проекта с помощью различных методических средств детской аудитории будет продемонстрировано, как неразрывно связаны искусство и повседневная жизнь в мире традиционной культуры. Наши предки ощущали творчество не как некую «надстройку» над бытием, а как первооснову человеческой природы, насущную потребность души, способ познания мира и своего места в нем. Каждый предмет, трудовой процесс, праздник – имел свой символический смысл. Яркий пример символического мировоззрения – обыденный деревянный храм, который возводился за один день как молитва Богу, просьба к Нему отвести ту или иную беду. Другой пример – корабль как образ спасения, сплочения людей (N.B. – «плот», «плотник», «оплот», «сплачивать»). По мысли наших предков, и в доме, и в храме, и на корабле живет не просто сообщество людей, а некое братство, где каждый должен научиться слушать другого, где и радости, и беды - общие. Индивидуальность человека здесь не растворяется, но звучит как голос в хоре, - поющий обязательно должен слышать рядом стоящего во избежание диссонанса, «разлада». Такова логика спасения, единственно возможного пути в жизни согласно мировоззрению прошлых веков, – выстрадавшая за время нелегких испытаний междоусобицами, войнами, голодными годами и революциями.

Таким образом, «тайный шифр» традиционной эстетики, идущей рука об руку с этикой, подростки считывают, как показывает музейная практика, часто без подсказок, демонстрируя то самое символическое мышление, которое составляло ткань отечественной культуры на протяжении веков. Символика дерева (мифических деревьев, библейских Древа жизни, Древа познания добра и зла, сказочных и поэтических образов), его универсальное применение и осмысление в национальной и мировой культуре – отличный повод развернуть яркую, богатую смыслами, полифоническую картину в сознании ребенка, мотивируя его на творческое, а не потребительское «проживание» мира.

5. Отсутствие или недостаточное осознание связи между знанием о прошлом и современной жизнью.

Нередко подростки (именно подростки – ориентированные на массовую, вненациональную культуру) воспринимают рассказ о том или ином факте или явлении истории как нечто, имеющее начало и конец, как некую руину прошлого. Музеефицированную, с этикеткой, покрытую пылью веков. Можно выучить и сдать экзамены, выиграть олимпиаду по истории, но ведет ли это к осознанию подростком своей причастности к историко-культурному процессу – вопрос

сложный. В рамках проекта «Дом-Храм-Корабль» будет обозначен некий «код памяти», который поможет молодым людям понять и принять свое наследие, уловить его силу и своеобразие, неразрывную связь с другими культурами. В этом случае проблема патриотического воспитания и самоидентификации решится естественным путем, без прямолинейного посыла «сверху».

Ключевыми словами проекта «Дом-Храм-Корабль», таким образом, являются: «культура дерева», «цельность», «кругозор», «общность», «творчество», «самостоятельность», «символ», «культурное наследие», «актуальная традиция». Положив их в основу методической конструкции проекта, автор надеется создать программу, в которой будут задействованы различные социокультурные институты (музеи, архитектурные мастерские, дизайнерские бюро, общественные организации), - не замыкая юных участников проекта в искусственно созданную среду, а, наоборот, погружая их в живой творческий процесс сохранения, изучения и развития нашего общего культурного наследия.

В настоящее время проект проходит апробацию во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Направление работы с подростками в рамках заявленной темы получило поддержку в музейном сообществе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учеб.пособие. – 2-е изд. перераб. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. – 1998, - 379 с.
2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание/ Составитель Н.Н.Фомина. – М.: Карапуз, 2009.
3. Булатов В.Н. Русский Север. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2006. – 576 с.
4. Денисова Н. Л. Читая вместе тайные коды. // Мир музея. – 2016. №341, январь. Стр.30-33.
5. Денисова Н.Л. Энергия души. // Мир музея. – 2016, апрель.
6. Культура дерева – дерево в культуре: тез.международ. науч.-практ. конф., 24 -28 сентября 2010 г., Москва - Ростов Великий. /М-во культуры РФ, Рос.ин-т культурологии и др.; отв.ред.-сост. О.Г.Севан. – М., 2010. – 200 с.
7. Лихачев Д.С. Русское искусство. От древности до авангарда. – М.: Искусство, 2002. – 402 с.
8. Неменский Б.М. Программа "Изобразительное искусство и художественный труд"// Издательский дом «Первое сентября» (официальный сайт: <http://1september.ru/>) - Предметно-методический журнал для учреждений образования «Начальная школа». - №30 - 2002. - URL: <http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200203006>
9. Русское деревянное. Взгляд из XXI века. Архитектура XIV–XIX веков. - М.: «Кучково поле», 2016. – 304 с.
- 10.Теребихин Н.М. Метафизика Севера: Монография. – Архангельск: Поморский университет, 2004. – 272 с.