

Куприна Надежда Григорьевна

Nadezhda Kuprina

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры
теории и методики воспитания культуры творчества
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Doctor of Education, Professor, Professor of the
Theory and Methods of Culture of Creativity Educating Department
FSBEI HE «Ural State Pedagogical University»
e-mail: nkbt@mail.ru

Медведева Анна Алексеевна

Anna Medvedeva

ассистент кафедры социально-культурных технологий и иностранных языков,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
Assistant of the Department of Socio-Cultural Technologies and Foreign Languages
FSBEI HE «Ural State Forestry University»
e-mail : asvema@rambler.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА (НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)

Conceptual approaches to the mastering of regional art by younger students (on the example of the Ural region)

Ключевые слова: региональный компонент в художественном образовании, декоративно-прикладное искусство Урала, полихудожественная деятельность, концептуальные подходы и методы педагогики искусства.

Key words: regional component in art education, decorative and applied arts of the Urals, poly-artistic activity, conceptual approaches and methods of art pedagogy.

Аннотация. В статье обосновывается актуальность обращения к концептуальным подходам педагогики искусства в реализации регионального компонента в художественном образовании младших школьников. На примере Уральского региона авторы раскрывают потенциал декоративно-прикладного искусства как доминанты в полихудожественном комплексе искусств, связанных с историей и художественными традициями края. Описываются этапы приобщения младших школьников к искусству своего региона с помощью методов педагогики искусства: единства восприятия и созидания на каждом уроке, постоянства связи искусства с жизнью, художественного проектирования, приводятся примеры полихудожественной деятельности школьников на занятиях и внеурочных мероприятиях. На основе проведенного эксперимента авторы делают выводы о продуктивности предложенных подходов, что подтверждается высокими результатами обучающихся в конкурсах, школьных и муниципальных олимпиадах, исследовательских проектах на региональную тематику.

Abstract. The article substantiates the relevance of the appeal to the conceptual approaches of art pedagogy in the implementation of the regional component in the younger students art education. Using the example of the Ural region, the authors reveal the potential of decorative and applied art as a

dominant in the poly-artistic complex of arts related to the history and artistic traditions of the region. It describes the stages of introducing younger students to the art of their region using the methods of art pedagogy: unity of perception and creation at each lesson, the constancy of the connection of art with life, artistic design, and provides examples of polychuristic activities of students in classes and extracurricular activities. Based on the experiment, the authors draw conclusions about the productivity of the proposed approach, which is confirmed by the high results of students in competitions, school and municipal Olympiads, and research projects on regional topics.

Значение освоения школьниками искусства своего региона раскрыто в проекте «Концепции преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации» (далее Концепция), разработанной на основе исследований сотрудников ФГБНУ «ИХОиК РАО» [3]. Авторы Концепции отмечают, что учет этно-национальной ситуации, в которой происходит развитие школьника, при разработке учебно-методических комплектов по предметам искусства (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура) развивает его ценностные ориентации в окружающем мире, способствует развитию российской гражданской идентичности [2, с. 15].

Вместе с тем, незначительное количество часов, которое отводится на реализацию национально-регионального компонента на уроках искусства приводит к низкому уровню ориентации школьников в искусстве своего края. Эти пробелы в образовании школьников со всей очевидностью проявляются в результатах их участия в олимпиадах различных уровней (как школьного, так и регионального, всероссийского), в которых привлечение материалов региональной культуры и искусства выступает заметной тенденцией последних лет.

Среди предлагаемых в Концепции путей решения данной проблемы – организация межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры (музеями, театрами и др.) и образовательными организациями, погружение школьников в художественное творчество на основе уникальных художественных традиций региона, вовлечение в работу с местными памятниками истории и культуры, организация встреч с местными деятелями искусства. Главная отличительная черта предлагаемого разработчиками Концепции направления работы заключается в переосмыслении в целом традиционного подхода к приобщению обучающихся к искусству своего региона: в движении к его деятельностному освоению с первых лет обучения «в условиях непрерывного взаимодействия архитектуры, живой природы и человека, своеобразного эмоционально-художественного климата и пространства культуры» [2, с. 187].

В настоящее время освоение региональной культуры тесным образом связано с развитием образовательного и культурного туризма. Так, исследователь Е.Ф. Командышко, потенциал культурно-познавательных маршрутов рассматривает как важный компонент реализации образовательных программ общего образования [4, с. 85].

Реализация концептуальных подходов к освоению обучающимися (начиная с младшего школьного возраста) искусства своего региона нам видится в опоре на полихудожественный подход, связанный с активизацией художественно-творческой деятельности школьников при их погружении в пространство культуры. По словам

разработчика полихудожественного подхода Б.П. Юсова, стремление «почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике» становится основой для творческих экспериментов по «переложению одного художественного события на язык другого», открывая школьникам возможность «живого», сотворческого общения с искусством, освоения на практике как общих законов художественного выражения и восприятия, так и разнообразных связей искусства с окружающей жизнью, природой, историей культуры [1, с. 8]. Преемник научной школы Б.П. Юсова Л.Г. Савенкова, обобщая взгляды ученого, подчеркивает, что опора на полихудожественный подход является способом деятельностного освоения культурного наследия личностью, способствует переносу педагогического акцента «с изучения памятников на творческие проявления самих детей, на детское художественное творчество», актуализирует обращение к художественной региональной культуре, «искусству и родному языку региона во взаимосвязи с мировым художественным процессом» [7, с. 7].

Исследование показало, что одним из ведущих принципов приобщения младших школьников к региональной культуре и искусству, следует рассматривать принцип художественной доминанты (Н.Г. Куприна, А.А. Медведева) [5, с.78]. По мнению исследователей, организация полихудожественной деятельности на практике возможна при выделении в полихудожественном комплексе доминирующего искусства, образы которого в творческой деятельности обучающихся обогащаются художественными образами и художественными средствами других искусств.

В разработанной нами методике приобщения младших школьников к искусству своего региона в качестве такой доминанты в художественном комплексе мы выделили декоративно-прикладное искусство, тесно связанное с историей края, с традициями и обычаями населяющих его народов, а также открывающее широкие возможности для творческого самовыражения обучающихся в полихудожественной деятельности.

Методика была разработана с учетом интеграции учебного материала по дисциплинам изобразительного искусства и музыки в начальной школе и реализована в рамках факультативных занятий для обучающихся третьих и четвертых классов общеобразовательных школ Екатеринбурга (МОУ СОШ № 32 и № 61 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла).

В задачу первого – *эмоционально-познавательного* – этапа входит обогащение художественно-эстетического опыта школьников в процессе освоения художественного творчества народов Урала.

Методами, позволяющими реализовать задачу первого этапа, являются: метод единства восприятия и созидания на каждом уроке, метод постоянства связи искусства с жизнью (сформулированные и обобщенные как законы и методы педагогики искусства Б.М. Неменским [6]).

Метод единства восприятия и созидания на каждом уроке позволяет осуществлять анализ образцов декоративно-прикладного искусства народов Урала и изучение особенностей композиции, формообразования, цветографических решений изделий народного творчества в процессе практической деятельности

обучающихся на полихудожественной основе. Изучение школьниками художественных особенностей и техники изготовления изделий декоративно-прикладного искусства происходит в процессе «переложения» на другие виды художественного творчества – копирования народных образцов в живописных и графических рисунках, аппликациях, коллажах, в лепных изделиях из теста или пластилина, с помощью бумагопластики, пластилинографии, в поделках из природного и бросового материалов.

Опора на метод постоянства связи искусства с жизнью позволяет раскрыть семантику образов народного творчества, содержательное наполнение средств художественной выразительности через их связь с природными и бытовыми особенностями проживания народов, населяющих Урал, их традициями и ценностными установками, исторической памятью.

Например, изучая символику орнамента в вышивке, украшающей одежду, или в росписях домашней утвари, школьники узнают об их значении в древности в качестве оберегов для человека. Эстетика традиционного жилища, национальной одежды народов Урала имеет единую «корневую» основу: отражает отношение наших предков к явлениям окружающей природы как к живым и одухотворенным личностям, включенным в систему человеческих отношений. Изображения-обереги заполняли жилище (избу, чум, шатер, – в соответствии с традициями разных народов). Охранительные символы солнца, земли, воды, растений, птиц и животных воплощались в росписях предметов быта, вышивках на традиционных национальных костюмах.

Символика народных орнаментов связана с образами природы и потому имеет сходные черты в искусстве разных национальных культур, легко «прочитывается». Для детей младшего школьного возраста интересны задания по «расшифровке кодов и тайных значений» народных росписей и придумыванию росписей для собственных изделий, в которых «зашифрованы» важные для них мысли. Дети с удовольствием обмениваются своими работами и разгадывают «зашифрованные» в них значения, изготавливают подарки друзьям, украшая их символами-пожеланиями.

Стимулом для выполнения таких творческих заданий является знакомство школьников с современными изделиями народного декоративно-прикладного творчества Уральского региона, в декоре которых используется архаическая знаково-образная система. В настоящее время продолжают свое существование и развиваются такие направления традиционных ремесел, как ткачество, вязание, валяние, вышивка, шитье из лоскута, изготовление игрушек и кукол, кружевоплетение, роспись по дереву, обработка бересты и пр. Программа факультативного курса предусматривает включение в свое содержание любого из этих направлений в соответствии с интересами детей или увлечениями самого педагога.

Тема связи символики орнамента в традиционном декоративно-прикладном творчестве с представлениями о кровном родстве человека с миром природы закрепляется при подготовке и проведении календарных праздников. На наших занятиях сценарий праздника сочиняется самими детьми (с помощью педагога),

объединяя в сюжете традиции разных народов Урала в общении с природой в определенное время года. Такие сценарии включают загадки, пословицы, танцы, детские игры, близкие по смыслу, но отличающиеся своеобразием культурных традиций народов Урала. Изготовленные на занятиях поделки детей используются в тематическом оформлении класса, дизайне пригласительных билетов для родителей, в украшениях костюмов для праздника.

Задачей второго – *эмоционально-ценностного* – этапа методики является формирование ценностного отношения к искусству своего края на материале декоративно-прикладного искусства горнозаводского периода истории Урала.

Для уральского декоративно-прикладного искусства характерно особое пространственно-временное, территориально-культурное своеобразие, обусловленное интенсивными связями художественных промыслов и ремесел с горнозаводской промышленностью. Промыслы, возникшие на базе заводского производства: роспись по металлу (тагильский подносный и сундучный промысел), художественная обработка металла, каслинское чугунное литье, златоустовская гравюра на стали. Уникальными являются так же камнерезный и ювелирный промыслы Урала, уральская домовая роспись, дымковская игрушка, уральские керамика и фарфор.

Акцентирование на втором этапе задачи формирования ценностного отношения к искусству своего края приводит к выдвиганию метода поэтапных открытий (в формулировке Б.М. Неменского [6]), связанного с актуализацией личностного опыта детей в процессе их постепенного вовлечения в освоение разных аспектов изучаемой темы, открытия ее новых граней.

Одним из аспектов избранной тематики является знакомство школьников с историями возникновения уральских промыслов, тесно связанными с историей появления и укоренения русских на Урале, с пониманием, на каких нравственных основах складывался уральский характер – особая уральская ментальность, к которой принадлежат сами школьники.

В частности, в декоративно-прикладном искусстве горнозаводского Урала отразилась специфически крестьянская черта бережного отношения к окружающим вещам, которые редко выбрасывались, но получали «новую жизнь» в очередном изделии. В деревенском быту высоким достоинством хозяйки или хозяина считается умение из старых вещей изготовить что-либо нужное, полезное и эстетически ценное. Первые русские переселенцы были выходцами из крестьян, приехавшими на уральскую землю в XVI-XVII вв. В дальнейшем, уже с развитием заводских производств и появлением нового слоя переселенцев – мастеров заводского дела, – крестьянский характер русского уральского населения «прорастал», проявлялся в характерных чертах уральских промыслов. Так, именно благодаря крестьянской бережливости уральских заводских работников возник подносный промысел. Первые подносы создавались из бросового материала – железных обрезков на железодельном заводе Нижнего Тагила, которым предприимчивые рабочие по собственной инициативе давали новую жизнь: конструировали нужную форму, а затем шлифовали, грунтовали, расписывали и покрывали готовый поднос лаком.

Ярким проявлением этой же черты уральского менталитета является и кустарный камнерезный промысел. Многочисленные бусы, броши, каменные горки, шкатулки делались в домашних условиях именно из бракованного, бросового материала. Особым мастерством почиталось умение из камня неправильной, неудобной формы или с явными дефектами сделать изделие, обладающее художественно-эстетической ценностью, превратить недостаток материала в достоинство, «изюминку» в готовом изделии.

Этот пласт информации школьники закрепляют в творческих заданиях, создавая собственные композиции в стилистике изделий уральских промыслов, используя природный или бросовый материал, применяя нетрадиционные техники рисования и аппликации.

Уникальный уральский характер, сплавивший в единое целое традиционные крестьянские ценности русского населения Урала и ценности инженерной мысли, знаний, умений приехавших на Урал инженеров и мастеров заводского дела, воспет в сказах П.П. Бажова. Природа Урала, олицетворенная в его сказах в образе Хозяйки Медной горы, привлекает талантливых и преданных любимому делу мастеров, щедрых и отзывчивых к чужой беде людей и наказывает жадных, корыстных, ленивых. Образы бажовских сказов вплетаются в композиции уральских изделий декоративно-прикладного искусства.

Творческие задания по освоению этого аспекта в изучении уральских промыслов связаны с созданием настольных игр и театрализаций сказов П.П. Бажова, для чего конструируются декорации в технике «ассамбляж», изготавливаются куклы в образах героев сказов, подбирается соответствующее музыкальное сопровождение.

Новые грани при изучении уральских промыслов раскрываются школьникам на практических занятиях в музеях Екатеринбурга, где широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства горнозаводского периода истории Урала. На практических занятиях в музее школьники учатся не только копировать характерную образно-пластическую выразительность изделий, но и синтезировать формообразующие элементы традиционного уральского декора с собственными творческими идеями.

Практическая вовлеченность в художественное восприятие на занятиях в музее позволяет школьникам пережить встречу с произведением искусства не как с экспонатом, подлежащим изучению, но как со своеобразным собеседником, напоминающим о событиях собственной жизни, о жизни своего города и края. Не случайно, впечатления, полученные школьниками в музее, давали им импульс для дальнейшего творчества на факультативных занятиях в классе. Школьники сочиняли сюжеты про истории вещей, увиденных в музее, создавали мультфильмы на эти сюжеты.

На третьем – *творчески ориентированном* – этапе методики ставится задача творческой самореализации обучающихся в создании самобытной художественно-эстетической среды в школьном укладе на основе развития уникальных национально-культурных традиций Уральского региона.

Опорным методом данного этапа является метод художественного

проектирования национально самобытных современных изделий декоративно-прикладного творчества. Для вовлечения школьников в проектирование изделий на основе интерпретации уральской семантики использовалась такая форма творческого задания, как создание леп-бука (самодельной папки или книжки с вкладками, подвижными деталями, кармашками, наполненными материалами по заданной тематике, которые можно доставать, складывать, перекладывать, дополнять, моделируя разные варианты творческого решения). Леп-бук является своеобразным конструктором, визуализирующим индивидуальные творческие идеи, а также идеи для коллективных композиций с элементами фантазирования в графических, цветовых, пластических, фактурных решениях.

Обучающиеся четвертых классов школ, где проходил эксперимент, показывали в дальнейшем высокие результаты на школьных олимпиадах, занимали призовые места в конкурсах исследовательских проектов, становились инициаторами различных акций, связанных с популяризацией искусства Уральского региона. Например, в 2018 г. на конкурсе исследовательских проектов при поддержке губернатора Свердловской области, обучающиеся 5 класса МОУ СОШ № 32 (на занятиях с которыми в 3 и 4 классах была реализована методика) представили самостоятельно разработанную настольную игру-путешествие по маршруту, связанному со скульптурными композициями города Екатеринбурга. Разработка заняла призовое место и получила диплом «За поддержку и развитие культурных традиций Урала».

Обобщая сказанное, сделаем выводы:

1. Опора на полихудожественный подход, разработанный Б.П. Юсовым, выступает продуктивной основой освоения младшими школьниками регионального искусства в единстве реализуемых векторов: эмоционально-познавательного, эмоционально-ценностного, творчески ориентированного.

2. Методы педагогики искусства (единства восприятия и созидания на каждом уроке, постоянства связи искусства с жизнью, поэтапных открытий, художественного проектирования), сформулированные Б.М. Неменским, – оптимизируются при вовлечении обучающихся в разные виды художественной деятельности: «переложения» художественных образов декоративно-прикладного искусства в рисунках, аппликациях, коллажах, лепке, бумагопластике, подготовка и проведение календарных праздников, театрализации сказок с применением изготовленных детьми изделий, придумывание сюжетов с историями вещей, создание мультфильмов на эти сюжеты, изготовление настольных игр и тематических леп-буков, создание на их основе индивидуальных художественных проектов, коллективных композиций с элементами графического, цветового, пластического фантазирования, оформление пространства образовательного учреждения на основе развития уникальных национально-культурных традиций своего региона.

Таким образом, реализация регионального компонента в художественном образовании младших школьников на основе концептуальных подходов и методов педагогики искусства способствовала приобщению обучающихся к своим национальным корням, сформировала у них ориентиры в восприятии современной

художественной практики, что в дальнейшем позволит им сделать осознанный выбор собственного пути культурного развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников : рекомендации к разраб. компл. программ по искусству для шк. и внешкол. занятий [Текст] / под ред. Г.Г. Шевченко, Б.П. Юсова. – Луганск : [б. и.], 1990. – 187 с.
2. Концептуальные основы модернизации предметной области «Искусство» в современном информационном обществе [Текст]: монография / Е.М. Акишина, И.Э. Кашекова, И.М. Красильникова, Е.С. Медкова, Е.П. Олесина, Л.Г. Савенкова / под науч. ред. Е.М. Акишиной. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – 232 с.
3. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации [Текст]: проект. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – 10 с.
4. Командышко Е.Ф. «Образовательный» туризм как эффективный педагогический путь художественного воспитания детей и молодежи [Текст] / Е.Ф. Командышко // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – 2016. - № 4. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/komandyshko_85-90.pdf. (дата обращения: 08.01.2020).
5. Куприна Н.Г. , Медведева А.А. Приобщение младших школьников к искусству Уральского региона во внеурочной деятельности [Текст] / Н.Г. Куприна, А.А. Медведева // Педагогическое образование в России. - 2019. - № 6. – С. 77-83.
6. Неменский, Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить [Текст]: кн. для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с.
7. Савенкова, Л.Г. Педагогика искусства и научная школа Б.П. Юсова [Текст] / Л.Г. Савенкова // Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарно-художественного образования : материалы Всерос. конф.(01–03 нояб. 2010 г.). – М.: ИХО РАО, 2010. – С. 4–8.