

Михайлова Наталья Николаевна

Natalia Mikhailova

доктор педагогических наук, профессор кафедры
теории и методики профессионального образования
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Санкт-Петербург
Doctor of Education, professor
of the theory and methodology of professional education,
Higher School of Folk Arts (Institute), St. Petersburg
e-mail: 1325556@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Study of folk art in the system of preschool and general education

Ключевые слова: народные художественные промыслы, народная культура, наследие, духовно-нравственные ценности, традиции, интерпретативный подход, идентичность и русский мир, дети.

Keywords: folk arts, folk culture, heritage, spiritual and moral values, traditions, interpretive approach, identity and the Russian world, children

Аннотация: Сохранение культурного наследия необходимо для формирования национального самосознания, преемственности гуманистических и патриотических ценностей. Приобщение к сохранению наследия особенно эффективно в дошкольном возрасте. В этом контексте изучение народных художественных промыслов связано с наследием народов России и включено в программы дошкольного и общего образования. Педагоги часто не имеют культурологического образования, а большинство используемых методических разработок требует критического анализа и обновления как по содержанию, так и по методам приобщения детей к народному искусству. Качественных интерпретирующих продуктов в этой уникальной области мало, поэтому необходимо дать педагогам методический инструмент, который позволит решить стоящие перед системой образования задачи.

Abstract. Preservation of cultural heritage is necessary for the national identity development, the continuity of humanistic and patriotic values. Encouragement to preservation of heritage is especially effective at preschool age. In this context, the study of folk art crafts is connected with the heritage of the Russian peoples and is included in the programs of preschool and general education. Teachers often do not have a cultural education, and most of the methodological developments used require critical analysis and updating both in content and in methods of introducing children to folk art. There are few high-quality interpretive products in this unique field, therefore it is necessary to give educators a methodological tool that will help solve the problems facing the education system.

Сегодня, в условиях глобализации, как никогда возрастает актуальность воспитания подрастающего поколения готового сохранять культурное наследие нашей многонациональной России. Глобализация как ключевое понятие современности характеризует сложнейшие процессы и тенденции мирового развития в начале XXI века и несет в себе не только единство менеджмента, технологий, норм и стандартов, но и единую систему ценностей. Общеизвестно,

что наиболее значимыми чертами глобализации сегодня признаются мировой масштаб деятельности людей и сообществ в области культуры, возникновение международных институтов в сфере культуры, а также формирование глобальной культуры. В этих сложных условиях наша основная задача — воспитание активного гражданина любящего свою Родину и обладающего духовными ценностями. Культурное наследие признано по всем мире как средство для формирования культурной идентичности. В образовательном контексте нарративы рассматриваются как основные средства социализации в культуре, а также как инструменты осмысления культурного наследия. Как сформулировал Дж. Брунер: «Именно культура формирует разум человека. Индивидуальность при этом проявляется в значениях, придаваемых тем или иным предметам. Хотя значения существуют «в уме» человека, они берут свое начало и смысл в культуре, к которой принадлежат. Только в повествовательном способе можно создать идентичность и найти место в своей культуре» [5, стр. 41].

О значении сохранения культурного наследия, исторически сложившихся традиций и опыта предшествующих поколений говорят учёные, общественные лидеры, педагоги и деятели культуры не только в России, но и за рубежом. Народная культура столетиями не только сохраняет и проецирует в будущее накопленный человечеством опыт создания красивых вещей и значимых образов, но и обеспечивает «устойчивую вечность» и «гарантированное бессмертие [1, с. 149]. Мир стремительно меняется, и мы не можем не искать новые формы и методы, которые позволят реализовать эти задачи. Вряд ли есть сомнения в значении культурного наследия для формирования ценностной системы человека и в том, что начинать приобщать детей к культурному наследию надо с самого раннего возраста. Защиту наследия и содействие культурному разнообразию сегодня многие исследователи называют важным инструментом для сближения различных сообществ и повышения качества диалога между разными культурами. Количество людей, приобщенных к культурному наследию, зависит как от того, что делается для его популяризации на государственном уровне, так и от готовности людей знакомиться и ценить свою культуру и культуру других сообществ. Маленькие дети присваивают этот опыт быстрее всего, их пытливые умы исследуют и подвергают сомнению окружающий мир. В процессе развития они используют те навыки, знания и идеи, которые они усвоили в раннем возрасте. Они передают их другим в процессе коммуникации, а потом и своим детям. Поэтому инвестирование в приобщение к культурному наследию в дошкольном возрасте является одним из самых мощных инструментов, позволяющих внести позитивные изменения в наше будущее.

Народные художественные промыслы являются важнейшей частью отечественной культуры, отраслью промышленности и областью народного творчества. Они не только отражают пришедшие к нам из глубины веков национально-культурные традиции и систему ценностей многочисленных народов России, но и являются важным компонентом нашей исторической памяти, связывают поколения, являются носителем морально-этических норм. Только признавая свое прошлое во всей его полноте, мы можем оценить текущие условия

жизни, понять перспективы формирования культурного синтеза. Однако культурные активы все еще не достаточно защищены, а многие из наших культурных ценностей уже потеряны или имеют не качественную интерпретацию. В трактовке сущностных ценностей народного искусства в последние десятилетия имеет место противоречивость и путаница. Народное искусство часто рассматривается в качестве придатка современного декоративно-прикладного искусства. «Наглядным примером могут служить не только учебники и учебные пособия..., но и диссертационные материалы, в которых поверхностно рассматриваются сущность и содержание народного искусства, российских художественных ремесел и промыслов. Отсюда и существующее противоречие: с одной стороны, огромная потребность в использовании пласта и декоративно-прикладного, и народного искусства как в творческом, так и образовательном процессе; а с другой — их несовершенная теоретическая база. Особенно это важно не только для тех, кто свою профессиональную деятельность связал со сферой культуры и искусства, но и для работающих в системе дополнительного, общего и профессионального образования: именно здесь закладываются и активно развиваются основы постижения художественной культуры и искусства [2].

В настоящее время весьма сложно прогнозировать направления, пути дальнейшего развития народного декоративно-прикладного искусства, но можно выделить две тенденции. Одна из них — художественное творчество в русле народного декоративно-прикладного искусства. Именно это при использовании традиционных форм позволит сохранить истоки народного искусства, творческие находки в колорите, композиции, своеобразные технологические приёмы. Однако данное направление при всей значимости уже не может удовлетворить в полной мере потребности современного, стремительно развивающегося общества, так как в этом случае общение с народной культурой носит созерцательный характер. Вместе с тем в эпоху глобализации именно перед народным декоративно-прикладным искусством раскрываются и новые перспективные направления развития. В первую очередь скажем о формировании личности как представителя этноса, своей страны и мира, как человека мультикультурного мира. Поэтому можно с уверенностью сказать, что решение множества проблем в жизни нашей страны во многом зависит от гражданской позиции подрастающего поколения и его уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России.

Сегодня как некогда важно, чтобы приоритетными направлениями и составной частью образовательного процесса стали неформальное патриотическое и трудовое воспитание подрастающего поколения. В системе дошкольного, начального общего и дополнительного образования сложились определенные их формы и перед множеством организаций стоят задачи патриотического воспитания, художественно-эстетического развития ребёнка, объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Педагоги вкладывают душу в проведение таких занятий, но далеко не все могут сами разработать качественные программы, планы уроков, презентации и т.д., ведь они требуют не только

специфических знаний в такой уникальной области как народные художественные промыслы, но и глубокого понимания этого уникального явления и правильной его интерпретации. Если проанализировать эту проблему глубже, то мы увидим, что это не их задача. Это тот самый атавизм – привычный стереотип. В тех странах, где высокий уровень качества образования, педагог получает все разработки в готовом виде, ибо его задача работать с детьми, и в этом заключается его творчество! «Готовое решение» в виде качественного нового образовательного продукта – это путь к минимизации риска, что к детям придет недостаточно компетентный человек, и будет годами набирать опыт. На готовом продукте трудно даже на репродуктивном уровне реализовать не качественный образовательный процесс, а творческий подход и индивидуальный опыт могут только повысить это качество.

Под «готовыми решениями» для образовательных организаций мы понимаем тиражируемую, оптимизированную и технологически завершённую комплектацию современного оборудования и средств обучения, а также – функционально связанных с ее эффективным использованием услуг (разработка программно-методического обеспечения, дидактических материалов, техническое и конкурсное сопровождение, обучение сотрудников и т.п.). Создание «готового решения» возможно при условии объединения усилий лучших специалистов из системы образования и производителей учебного оборудования и средств обучения. Такое партнерское взаимодействие является одной из моделей государственно-частного партнерства и достаточно эффективно используется во многих странах мира для повышения качества образования. Цель создания «готовых решений»:

- ✓ обеспечение быстрого, массового и качественного решения однотипных задач, стоящих перед образовательными организациями, трансфер инноваций;

- ✓ массовое, быстрое и качественное внедрение новых образовательных продуктов, современного оборудования и средств обучения в образовательные организации для решения стоящих перед ними задач;

- ✓ повышение качества образования, синергетический эффект в развитии всех субъектов, участвующих в процессе их создания, производства, тиражирования и использования.

Например, такой подход к сохранению культурного наследия был реализован в Европейском союзе через проект «Культурное разнообразие». В рамках этого партнерского проекта были объединены усилия педагогов, студентов, родителей и общественных организаций, которые были заинтересованы в популяризации культурного наследия единой Европы. 14 пилотных школ было привлечено к работе в проекте. В результате было создано «Руководство для учителей», включающее подборку поурочных планов, сценариев внеурочных мероприятий и видеоматериалов, которые представляли культурное наследие Европы как основу для формирования чувства национальной идентичности. Интерпретация культурного наследия в этих материалах позволила передать детям значение того, что имеет решающее значение для общества. В рамках проекта осуществлялась поддержка и продвижение культурного разнообразия народов Европы с целью

повышения осведомленности школьников, студентов и населения в целом о важности культурного наследия как общего блага, независимого от какой-либо этнической или религиозной принадлежности.

Основная идея проекта заключалась в том, что сегодняшние ученики — это взрослое население завтра, которое должно ценить культурное разнообразие как возможность для диалога, воспринимать культурное наследие как общее достояние, которое требует защиты, как средство для примирения и предотвращения конфликтов. «Руководство для учителей» было разработано для того, чтобы дать учителям инструмент для повышения осведомленности учащихся и качества гражданского образования, поощряющего активную вовлеченность и критическое мышление. Авторы считают, что проект стал мощным инструментом для обмена идеями, раскрывающими темы наследия как можно шире. Процесс передачи разработанных материалов учителям был организован посредством практического «живого обучения», которое позволило максимально приблизить процесс его освоения к условиям последующей реализации при работе с детьми. В результате реализации проекта было отмечено повышение осведомленности детей и признательности учителей, которые высоко оценили качественные материалы интерпретирующие культурное наследие.

Учитывая имеющийся опыт создания интерпретирующих культурное наследие новых образовательных продуктов и понимая сложность и актуальность задачи сохранения культурного наследия народов России в 2016-2018 гг. был реализован партнёрский проект, направленный на популяризацию народных художественных промыслов через создание качественных рекомендаций для педагогов общего и дошкольного образования. Пять предприятий народных художественных промыслов инвестировали средства в реализацию социально-образовательного проекта, две общественные организации разработали концепцию проекта и привлекли лучших специалистов из системы образования. Новизна проекта заключалась не только в том, что были использованы механизмы партнерского взаимодействия системы образования и бизнеса, но и в том, что за основу концепции проекта мы взяли интерпретативный подход к сохранению культурного наследия.

В рамках партнерского взаимодействия был создан первый в России учебно-методический комплект – **Набор Учителя «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. Народные художественные промыслы»**. Автор входящей в Набор Учителя программы и методических рекомендаций – Севрюкова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» [3]. Интерпретацию мы рассматривали как процесс коммуникации, предназначенный для раскрытия значений и связей нашего культурного наследия. Такой подход позволил реализовать основные специфические качества интерпретации и научить детей понимать, ценить, гордиться и восхищаться изделиями мастеров народных художественных промыслов (далее - НХП).

В течении учебного года, используя качественные методические материалы и

презентации, в создании которых принимали участие специалисты предприятий народных художественных промыслов, педагоги знакомили детей с производством, мастерами, династиями, использовали настоящие авторские работы мастеров в качестве дидактических пособий. Вложенные в Ларец шесть высокохудожественных изделий НХП позволили реализовать специфическое условие интерпретативного подхода – непосредственное общение детей с оригинальными произведениями [6]. Рассматривать их на картинках или через стекло витрины ребенку не интересно. Для того чтобы добиться эмоционального отклика и восхищения этими изделиями для ребенка важно их тактильное восприятие – ощутить тяжесть и холодную гладкость гжельской вазы, тепло деревянной поверхности хохломской чаши, рукотворную шероховатость дымковской игрушки, уют и мягкость павловопосадского платка, яркость и природную красоту жостовских подносов, радость, которую несет ставшая символом России семеновская матрешка. Убирая с придыханием изделия в ларец, дети начинали понимать, что в этом красивом красном ларце хранится настоящее сокровище – «Достояние России».

В процессе знакомства с народными художественными промыслами дети вместе с педагогом смогли обсудить подлинные фотографии мастеров за работой и обратить внимание на то, как светлы и радостны их лица, научиться у них при помощи красок и кисточек передавать чувства и настроение. В игровой форме дети сами на целый год стали «юными мастерами» и создавали свой ларец с сокровищами – результатами своего труда [3]. Используя современные методики развития эмоционального интеллекта и новые подходы к интерпретации наследия педагоги смогли не просто познакомить детей с народными художественными промыслами, мастерами и династиями, а погрузить детей в удивительный мир народного искусства, в котором есть и любовь к родине, и радость творческого труда, и желание быть полезными людям и обществу, и мудрая-утилитарность, и прагматичная красота, и духовность ... Недаром Мария Александровна Некрасова писала: «Народное искусство радостно, и радостно потому, что труд доставляет радость. Даже в труде подневольном, крепостном сохранялась радость творчества для крестьянина. Он делал красивыми предметы быта, свое жилище, свою одежду, орудия труда: красивыми и радостными. Все было друг с другом связано, и в народной устной поэзии мы встречаем те же образы, те же представления о мире, что и в прикладном искусстве. Крестьянин жил традиционными представлениями о красоте, как и традиционным бытом. Он не мог перестраивать своих представлений о красоте мира, – вообще своих представлений о красоте. Так жили его предки, так живет он. Устойчивость – одно из условий красоты. Новизна не привлекает, ибо она отвлекает. И даже тогда, когда нравятся формы чужого искусства (дворянского, «модного», современного), они быстро осваиваются и преобразуются в традиционные формы «своего». В народном искусстве с изумительной диалектичностью органически соединяется традиционность с творчеством нового» [4].

Вот так его и надо изучать, поэтому на занятиях дети вместе с педагогом искали источник вдохновения мастеров, разгадывая загадку золотой хохломы

находили «золотой цветок», который наши предки увидели в пламени костра, любовались яркими цветами, украшающими дом и быт долгой белоснежной зимой, восхищались и в свободном творчестве выражали свои чувства, эмоции, свое понимание красоты родной природы...

Два года реализации проекта в Красноярском крае, Ростовской, Ульяновской, Тульской, Камчатской, Сахалинской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской, Липецкой, Калининградской, Амурской, Московской, Тюменской, Челябинской областях, Хабаровском крае показали, что полностью подготовленный к реализации программно-методический комплект позволил быстро внедрить программу, гарантировать качество преподавания государству, детям и их родителям, гарантировать качество интерпретации в соответствии с возрастом, дать те образовательные технологии, которые учат использовать краски для выражения своих образов и эмоций, развивая эмоциональный интеллект и свободное творчество. Анализ опыта реализации проекта показал, что с одной стороны, многие педагоги дошкольного, общего и дополнительного образования заинтересованы в воспитании подрастающего поколения готового сохранять культурное наследие, умеющего гордиться и восхищаться достижениями наших предков.

С другой стороны, для качественной организации таких занятий им очень нужны интерпретирующие продукты, позволяющие без лишних затрат времени правильно интерпретировать такое уникальное явление как народные художественные промыслы. Результативное использование потенциала народных художественных промыслов в системе образования – это бесконечная работа, которая требует объединения усилий всех специалистов, заинтересованных в решении этой непростой, но очень важной для будущего России задачи. Дальнейшее развитие партнерского взаимодействия, реализация новых социально-образовательных проектов, совместная разработка качественных интерпретирующих продуктов могут помочь внедрению новых методов приобщения детей к народной культуре, которые позволят принести достоверную информацию о культурном наследии в классы, чтобы сделать учебный процесс еще более эмоциональным, креативным и полезным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Замятин, Д.Н. Пространство руин (образ наследия в культуре) [Текст] / Д.Н. Замятин // ОНС. – 2009. – № 4. – С. 149.
2. Максяшин, А.С. Декоративно-прикладное и народное искусство: их сущность и содержание: учебное пособие [Текст] / А.С. Максяшин. – Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2012. – 44 с.
3. Михайлова, Н.Н. Зачем и как изучать традиционные художественные промыслы в системе дошкольного и общего образования [Электронный ресурс] / Н.Н. Михайлова // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2018. – №3. – С. 33-39. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36580650> (дата обращения: 19.11.2019).
4. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры [Текст] / М.А. Некрасова. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – 344 с.

5. Bruner, J., Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. – P. 41– 42.

6. Tilden, F. Interpreting Our Heritage. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1957. – P. 3 – 78.