

художественное развитие детей

Мулызева Анна Борисовна,
аспирант ФГБОУ ВПО СГУКИ,
педагог изобразительного искусства
МБОУ ДОД ДШИ № 11
Промышленного района г. о. Самара
anna.mulyzeva@mail.ru

Художественный потенциал и воспитательные возможности авторской глиняной игрушки мастерской Л. К. Городецкой

В последние годы во всём мире ведется интенсивное изучение игрушки как одного из способов организации социокультурного пространства, взаимодействия человека с окружающей природной средой и обществом.

Игрушка выражает характер и эстетические чувства народа. Она сопровождает человека с первых дней его жизни. Воспитательные возможности игрушки состоят в том, что с ее помощью дети открывают для себя культуру общения, постигают художественные традиции, целостное восприятие окружающего мира и постепенно накапливают жизненный опыт.

Глиняная игрушка – один из самых древних видов народного искусства. Как вид декоративно-прикладного творчества, глиняная игрушка имеет истоки в предшествующих культурных формациях, но может рассматриваться только в едином поле культуры, её создавшей [5].

Старейшие народные игрушки – бесценные сокровища не только первобытного общества, но и древних цивилизаций: Египта, Греции, Рима. Первые, самые примитивные игрушки, найденные в разных частях Земли – шары, погремушки, маленькие барабаны, гремотухи, стержневые кони и кони-качалки, – появились вместе с человеком. Древнейшие игрушки, найденные археологами на территории нашей страны, относятся к эпохе бронзы, ко второму тысячелетию до н.э. [3. С. 49–50]. Как правило, глиняные игрушки были, скорее всего, культовыми или магическими объектами, а деревянные и текстильные, напротив, детскими игрушками. По существу, эти игрушки мало отличаются от современных. У них изменились лишь форма, отдельные детали и техника изготовления.

Игрушка связана со многими видами художественного творчества и, вместе с тем, выделяется среди них своей многообразной природой, типологическими и локальными особенностями, выраженностью коллективного промысла и индивидуального художественного ремесла. Глиняные игрушки с точки зрения художественного потенциала несут в себе символическую информацию о прошлом народа, транслируют из поколения в поколение исторические и культурные черты национального менталитета. Опыт многих поколений объясняет глубокую традиционность этого искусства, однако активность индивидуального начала в интерпретации традиционного художественного образа сообщает этому народному промыслу огромное разнообразие творческих импровизаций. Вопросами художественно-педагогического значения глиняной народной игрушки занимались А. В. Бакушинский, Н. Д. Бартрам, И. Я. Богуславская, Г. Л. Дайн, Л. А. Динцес, Е.Л. Флерина и т. д.

Сегодня в нашей стране, как и во всём мире, наблюдается приоритет авторского начала в народной (коллективной) художественной культуре [4]. Авторская художественная игрушка представляет собой особую часть педагогической культуры каждого этноса, обладает огромным культурно-историческим и социально-педагогическим потенциалом в воспитании и развитии человека. Как феномен народной культуры, авторская глиняная игрушка может служить важным средством приобщения детей к народному искусству, что представляет важнейшую основу социально-нравственного воспитания. В наши дни многие регионы России имеют свои неповторимые образцы этого вида искусства, которые продолжают традиции существующих промыслов. Наряду с этим появляются современные авторские художественные мастерские по созданию глиняных игрушек.

В Самаре традиционного промысла глиняной игрушки не существовало. Но еще в дореволюционный период было развито гончарное производство, что предполагает изготовление игрушек из остатков глины. Об этом свидетельствуют и материалы полевых экспедиций ИЭКА «Поволжье» [9].

Один из центров по созданию народных игрушек из глины – «Самарская игрушка» – возник в середине 80-х годов XX века. Он располагался в разных образовательных учреждениях. В 90-е годы XX века – в центре внешкольного обучения Железнодорожного района г. Самары, в первые десятилетия XXI века – на базе школы-лаборатории № 43. Её организатор – педагог дополнительного образования, талантливый народный мастер-самоучка Лора Константиновна Городецкая.

Данная работа посвящена анализу художественного творчества и воспитательной деятельности указанного центра, отражающего современные тенденции развития

игрушечного производства в самарской провинции. К сожалению, эта тема не нашла своего отражения в научной литературе. Источниками нашего исследования стали публикации в местных периодических изданиях [1; 2; 6; 8; 10]; материалы интервью с Л. К. Городецкой и ее ученицей Е. Беяевой; игрушки, выполненные мастерицами.

Увлечение глиняными игрушками началось у Лоры Константиновны с детства. Детство её – дочери репрессированного крупного врача – было тяжелым. Воспитывала её бабушка, сельская учительница, жили скромно. Л. К. Городецкая прошла большой жизненный путь, прежде чем прийти к своему творчеству – созданию авторских работ. Несколько лет она работала на самарском телевидении, занималась оформлением программ, бутафорией. Годом создания игрушек Лоры Городецкой можно назвать 1980, когда дети решили создать свой кукольный театр на столе. Её ученики сочиняли сказки для этого театра, работали над сценариями спектаклей, распределяли роли, создавали эскизы национальных костюмов, делали глиняные формы героев спектаклей. Лора Городецкая собрала вокруг себя ребят со сложными судьбами и вместе с ними стала изучать историю Самарского края.

Сегодня самарская игрушка Л. К. Городецкой известна далеко за пределами России: в Америке, Европе и Азии. Стараниями Л. К. Городецкой ее мастера-дети ездили по стране, бывали на всероссийских ярмарках в Нижнем Новгороде, Каргополе Архангельской области, городе Мышкине Ярославской области. Много раз игрушки экспонировались на районных, городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставках и фестивалях: «Город мастеров», «Волга – наш общий дом», «Жигулевская палитра» в Самарском художественном музее, в СОИКМ им. П. В. Алабина.

Л. К. Городецкая и её ученики берут сюжеты для своих работ из языческой мифологии, преданий, сказок; здесь проработаны сюжеты на темы древних греческих, римских, индийских, японских, китайских мифов. Большое место в творчестве мастера занимают славянские мифологические образы: Полкан, Леший, Домовой, птица Сирина. Несколько игрушек выполнено на темы легенд, былей и преданий поволжских народов. Полкана создал Виктор Амосов, один из учеников Л. К. Городецкой. Полкан нарядно одет, на голове носит шляпу, в руках огонь – факел любви. Ещё одна ученица Наталья Мишина вылепила индийского бога преодоления препятствий Ганешу. Многие ученики лепят добрых Домовых, хозяев дома и Леших, хозяев леса. Один из распространённых сюжетов центра «Самарская игрушка» – это птица Сирина. На лицах глиняных Сирина Лоры Городецкой мы часто видим сходство с автором. Русская троица изображает её автопортрет с учениками в образе птиц.

Источником вдохновения для Лоры Константиновны служат книги. Это литература исторического и этнографического характера, сказки разных народов, легенды, мифы. Много времени посвятила Городецкая изучению Библии, словаря Даля, словаря всемирной мифологии. Прежде чем приступить к изготовлению глиняных игрушек, Л. К. Городецкая училась у старых мастеров, по крупицам собирала информацию из книг, да и от бабушки к ней перешло много знаний. Постепенно у её мастерской «Самарская игрушка» вырабатывался неповторимый почерк. Для этого надо было прежде всего проникнуться самим духом народного творчества, хорошо знать всё то, что уже сделано старшими поколениями, центрами народной глиняной игрушки по всей России.

Обыкновенная местная глина с различными добавками в руках мастерицы превращается в произведение искусства. Игрушку лепят, просушивают, а потом обжигают в муфельной печи. После этого расписывают темперными или гуашевыми красками. В росписи Л. К. Городецкая избегает яркости. Элементы росписи игрушки имеют как традиционные, так и местные мотивы, которые подсказала мастерице самарская домовая резьба (солярные знаки, цветок мальвы). В каждой игрушке есть один более активный цвет, которому вторят три-четыре приглушенных или разбелённых краски. Здесь часто присутствуют красный, розовый, голубой, зелёный, фиолетовый, дополненные иногда черным и частично – белым тоном.

В мастерской «Самарская игрушка» лепят различных персонажей. Самарские купцы и купчихи не похожи ни на каких других. О своей семье Самарии, как окрестила ее Лора Константиновна, рассказывает она увлеченно, охотно: «Наряд самарской женщины был простой – кофта, да юбка, а барыни носили сарафаны цветные, пышные» [2.С. 19].

Самарские купчихи – это трансформация древних женских образов в нарядных городских барынек, которые как будто бы только что вышли на прогулку: «Купчиха с розами», «Нянюшка с ребёнком», «Баба с гусём», «Душа Самары». На голове – платок или шляпка, в руках обязательно какой-то предмет: зонтик, сумочка, букет цветов, щенок и т. д. У каждой – своя прическа. Лицо купчихи обладает характерными чертами, а именно: нос бугорком-защипом, энергичный рисунок тонких изогнутых бровей с несколько задумчивым взглядом больших глаз, два больших кружка румян на круглых щеках и небольшой ротик «бантиком» довершает образ самарской барыньки с открытым и добродушным выражением лица. Обычно гладко окрашенная верхняя часть барыньки сопровождалась орнаментальной нижней – конусообразной юбкой с различными расписными узорами. Эти узоры несут в себе древнюю символику: круг (солярный знак), квадрат (земной мир), ромб (плодородие и засеянное поле), зигзаг (вода, питающая

землю), треугольник (огонь). Но орнаментальные мотивы скромны и не очень многочисленны. Однако они разнообразны в цветовых и композиционных вариантах. Фигурки предельно лаконичны, отличаются строгой скульптурной простотой.

С большим интересом Л. К. Городецкая со своими учениками создает образы самарских купцов и людей из народа. Они нарядно одеты и в руках обычно несут символ достатка – например, гуся, поросёнка, корзину с грибами и ягодами: «Мужик с поросёнком и сушками», «Господин с розой», «Мужик с корзиной», «Продавец шаров» (Илл. 1).

Л. К. Городецкая создаёт в своей мастерской и исторических персонажей. Это, например, образ самарского городского головы Петра Владимировича Алабина с супругой. Часто обращаются в центре «Самарская игрушка» к бытовому жанру: изображают композиции на темы повседневной жизни, объединяя несколько фигур общей глиняной пластиной-основанием: «Чаепитие», «Посиделки», «Семья на прогулке», «Гулянье в Самаре».

Илл 1. Городецкая Л.К. Продавец шаров. Глина, роспись

Фото с сайта www.alabin.ru

Особое внимание уделяет мастер персонажам родного Запанского посёлка (один из районов г. Самары), где селились чаще всего погорельцы, беженцы, безработные, нищие. Её персонажи – запанские мужички, весёлые и играющие на гармошке пляшущим барышням, гуляющие модницы (Илл. 2).

Много внимания уделяет Лора Городецкая лепке различных животных: петухов, козлов, баранов, коров, оленей, котов, свиней. Петухи украшены народными узорами с символикой земли и засеянного поля. Часто они являются игрушками-свистульками. Белоснежная коза из глины – символ Самары, а также тепла, чистоты и защитник жителей города: «Козочка самарская, повадочка царская. Копытца точеные, рожки золоченые».

Илл. 2. Городецкая Л. К. Запанская барыня. Глина, роспись.
Фото Мулызевой А. Б.

В мастерской Лоры Городецкой лепят кошек и котов разной масти. Бараны, овечки, олени, коровы и быки очень декоративны, с золотыми рогами и солярными знаками. Глиняные свиньи очень добрые, на одной из них верхом сидит мужик. Изображения животных носят сказочный характер. В каждой из игрушек чувствуется внимание к любой детали. Размеры их различны в зависимости от сюжетов.

В творчестве Л. К. Городецкой большое место занимают архитектурные мотивы – образы церкви и окна. Образы церквей с золотистыми и серебристыми куполами, с иконами над входной дверью и полукруглыми окнами лепят в мастерской Лоры Городецкой. Один из них Лора Константиновна посвятила памяти своей бабушки П. Ф. Маркеловой и назвала это произведение «Бабушкина церковь» [6. С. 5]. Глиняное распахнутое окно у Лоры Константиновны – око дома, символ широкой человеческой души – расписано узорами солярной символики растительного самарского орнамента (мальвы, подсолнухи, ромашки). На подоконнике сидит кот, стоит чайник и лежит книга или стоит горшок с комнатным растением (Илл. 3). Одно из таких произведений посвящено прадеду Лоры Константиновны, Ф. П. Шведову. Он был резчиком по дереву и великолепно вырезал наличники с узорами.

Илл. 3. Городецкая Л. К. Распахнутое окно с комнатным растением и книгой.

Глина, роспись.

Фото с сайта www.alabin.ru

Один из самых популярных и любимых образов Л. К. Городецкой – Мировое Древо как зримый символ развития. Это образ Пасхи, счастья, домашнего очага, любви: «Сердце», «Счастье в труде посильном...», «Кто народ веселит...». Все культуры мира проникнуты образом Мирового Древа – жизненной силы Мироздания. Мировое Древо у Л. Городецкой сливается с Пасхальным яйцом, отображающим его крону. Этот образ символизирует некую сакральную модель, являясь при этом воплощением Центра Вселенной. «Древо – яйцо красное – символ Пасхи», – гласит народное изречение и надпись на одной из её работ (Илл. 4). Яйца-шкатулки, яйца на подставке расписаны растительным орнаментом, преимущественно в тёплой цветовой гамме.

Илл. 4. Городецкая Л. К. Древо – яйцо Красное – символ Пасхи.
Глина, роспись.
Фото с сайта www.alabin.ru

Мир образов Л. К. Городецкой - это глиняная фантазия, наполненная отдельными реалиями, подчиненными особенному эмоциональному строю творчества мастерицы. Ее образы хрупки, овеяны нежной грустью; их цветовой строй лиричен и негромок. Этим игрушкам свойственно удивительное качество: редкое соответствие пластики и росписи содержанию образов, их гармонии. Много изречений, которыми подписаны работы её и учеников, взяты из народного быта: «Дай бог тому, кто поит и кормит, и вдвое тому, кто хлеб-соль помнит», «Да воскреснет любовь и доброта в России», «Дорогие люди, берегите природу, любите и жалеете детей», «Храните русские обычаи», а вот шутивное: «У кого рубль плачет, а у нас копейка скачет», «Боже, храни русскую культуру».

Лора Константиновна глубоко изучала краеведческую литературу и выяснила, что, так как деревянная Самара часто страдала от пожаров, ее жители применяли для украшения своих домов солярный знак огня – четырехлистный цветок. Мастерица рассказывает: «Я самарский цветок вычислила интуитивно, а потом в книгах раскопала, что он – оберег огневой от пожара, а многолистный цветок – это знак грома» [8. С. 19].

Лора Константиновна Городецкая в своем центре «Самарская игрушка» обучала детей. Многим из них она передала свои знания и опыт. На фестивале или торжественном вечере все выходили в национальных костюмах, которые шили вместе с Лорой Константиновной. Вырастить мастера, воспитать человека непросто. У этих детей такие работы, что трудно поверить, будто они их сделали сами и еще недавно не держали в руках глину и краски. Известны имена учеников: Лёня Рассохин, Лена Ковалева, Витя Борисенков, Геня Фридман, Витя Амосов.

Обучение Л. К. Городецкая строила, прежде всего, на развитии фантазии и творческого мышления детей. Она создавала на своих занятиях нужную атмосферу, чтобы активизировать у детей и мышление, и память, и воображение. Работа педагога в области обучения народному искусству взаимосвязана литературой, поэзией, музыкой и т. д. Например, дети одновременно расписывают игрушки и поют народные песни [10. С. 22].

Очень важно, что Лора Городецкая сама показывала учащимся приемы работы с глиной, в которых образ рождался непосредственно у них на глазах. Ведь, как известно, демонстрация преподавателем способов работы стимулирует формирование знаний, умений и навыков в области практической деятельности, учит свободному владению пластическим материалом, оставляя за учащимися право творческого выбора.

Л. К. Городецкая развивала осознанное отношение детей к окружающему миру и умение выразить свое отношение как в словесной форме, так и художественными средствами. Педагог строил занятия таким образом, чтобы от урока к уроку учащиеся развивали умение видеть в природе многообразие формы и цвета, ценили красоту простых, обыденных явлений.

Основным показателем педагогической эффективности методики преподавания Л. К. Городецкой являлись формирование познавательного интереса детей к народному искусству, творческой активности, бережного отношения ко всей народной культуре, пониманию роли народного искусства в жизни общества, то есть духовное развитие учащихся. Особую роль в приобщении детей к русскому народному декоративному искусству играли поездки по разным центрам народной игрушки. Лора Городецкая выступала на конференциях по народному искусству с собственной авторской программой. Встречи во время экспедиций со старыми мастерами оказывали благотворное влияние на ребят. Представители старших поколений с радостью делились с детьми своими житейскими впечатлениями, рассказывали об укладе народной жизни, о своем мастерстве, дарили старинные игрушки и фигурки, созданные ими.

Ученики Л. К. Городецкой – самых разных национальностей. Девочке-еврейке Лора Константиновна говорила о том, что в её работах должны присутствовать

национальные черты двух народов. У девочки-мордовки – замечательный мордовский костюм, сшитый руками Лоры Константиновны, а знаменитый «Бабай на коне» – творческое произведение ученицы-татарки. Лора Константиновна учила детей национальной культуре, постижению настоящего народного искусства. Она определила возможности глиняной игрушки как культурного и педагогического феномена, позволяющего ему служить важным средством социально-нравственного воспитания личности ребенка. Эти возможности связываются с ретрансляцией исторических, ментальных, национальных черт и этнокультурных ценностей. В 2001 году Лоре Константиновне Городецкой присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В последние годы она педагогической деятельностью не занимается. Нет у Лоры Городецкой собственного авторского музея – мастерской, где можно было бы заниматься с учениками и демонстрировать плоды своей работы, но она создаёт игрушки и своим творчеством радует людей. Сейчас дело Лоры Городецкой продолжает в основном только одна её ученица – Елена Беляева (Ковалёва).

С десяти лет она занималась в мастерской Л. К. Городецкой. В 1998 году, окончив СГАКИ, преподаёт глиняную игрушку в разных школах города, в том числе и детям с ограниченными возможностями, помогая им через глиняную игрушку познавать окружающий мир. Елена сама много работает творчески, участвует в выставках и фестивалях народного искусства. В феврале 2012 г. состоялась совместная выставка Е. Беляевой и Л. Городецкой в Самарском дворце ветеранов [1. С. 3]. Сюжеты работ Елены продолжают авторский стиль мастерской «Самарская игрушка»: нарядные самарские барыни и кавалеры, большие семьи, музыканты, образы детей, Полканы, сказочные животные (Илл. 5).

В последние годы в нашей стране произошли существенные изменения в социально-педагогической сфере. Часто стали возникать отрицательные проявления в среде детей: обострение конфликтности и усиление агрессивности поведения, обеднение общения среди сверстников и ослабление творческих основ внешкольной деятельности. Всё чаще творческие занятия художественно-прикладными видами деятельности уступают место компьютерным играм и социальным сетям. В настоящее время у детских игрушек практически полностью исчезли традиционные образы и символика, так необходимые в восприятии этнокультурного наследия. Именно эти элементы и составляли основу любой традиционной народной игрушки и делали её фактором усвоения и трансляции народной культуры. Современная игрушка, лишенная этих качеств, – признак разрыва традиции и отсутствия преемственности в культуре.

Илл.5. Беляева Е. Веселье. Глина, роспись.

Фото Мулызевой А. Б.

Причинами этого являются не только стандартизация образа жизни и связанное с ней снижение интереса к народной традиционной культуре, усиление информатизации общества и ускорение ритма жизни, но и исчезновение из детского быта многих народных игрушек, заимствование игрушек иностранного происхождения, сокращение времени на занятия прикладным художественным творчеством в общеобразовательной школе.

Сегодня глиняная игрушка в основном имеет свободное существование только в традиционных народных праздниках и художественных объединениях г. Самары, что ограничивает её влияние на воспитательный процесс в системе современного этнонационального педагогического образования. В то же время, при всей гармонии внутреннего содержания и внешнего оформления, глиняная игрушка не всегда доступна детям в силу ограниченности их жизненного опыта. Поэтому необходимо создание условий для изучения глиняной игрушки дошкольниками и ребятами школьного возраста. Ввиду того, что социализация детей осуществляется через приобретение ими общественного и исторического опыта, выраженного в материальных и духовных

ценностях, и осваивается в активной творческой деятельности, художественная глиняная игрушка обязательно должна быть включена в систему жизнедеятельности ребенка в детском саду, семье, школе и внешкольных образовательных учреждениях.

Литература

1. Белова Н. Старина в современном формате // Самарская газета. 2012. 23 марта. № 49 (4826) С.3.
2. Галкин А. Театр Лоры Городецкой // Пятница.1993. 2 апреля.
3. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. М., 1981 – 192 с.
4. Карасева Е. М. Народная глиняная игрушка как эстетическая модель современного дизайна: на примере филимоновской игрушки. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения. – М., 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/narodnaya-glinyanaaya-igrushka-kak-esteticheskaya-model-sovremennogo-dizaina-na-primere-filim>.
5. Кулешов А. Г. Русская глиняная игрушка как вид народного искусства: истоки и типология. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения. – М., 2009[Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.referun.com/n/russkaya-glinyanaaya-igrushka-kak-vid-narodnogo-iskusstva-istoki-i-tipologiya>.
6. Самара губернская. Бабушкина Самара // Ваш выбор. 2000. 11 декабря. С.5.
7. Самарский областной краеведческий музей им. П. В. Алабина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.alabin.ru/alabina/exposure/collections/applied_art.
8. Смородская Е. Безответная любовь Лоры Городецкой // Самара. 1998. № 5 (9). С.18-19.
9. Традиционная культура народов России на территории Самарской области // Архив Самарской региональной общественной организации Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». Диск № 5. Видеосъемка экспедиции по русским селам Пестравского района Самарской области в 1997 г.
10. Хмельницкий Ю. Иностранцев “пробирает до слез” при виде самарских игрушек // Самарское обозрение. 1998. 26 января. № 4 (95). С.22.