

культурология образования

Седова Ирина Геннадьевна,
аспирант Шуйского государственного педагогического университета,
преподаватель кафедры народного декоративно-прикладного искусства Шуйского государственного педагогического университета
г.Шуя
irina_sedova@mail.ru

О проблемах преподавания народного искусства в учреждениях дополнительного образования детей

На современном этапе, в рамках новой модели российского образования, много говорится о необходимости развития системы дополнительного образования. Поиски эффективных форм организации художественно-творческой деятельности детей направлены на формирование индивидуально-творческой личности, на самореализацию и самовыражение. Актуальность этих задач подчёркивается в новой концепции этнохудожественного образования, разработанной творческим коллективом учёных Шпикаловой Т.Я., Баклановой Т.И., Ершовой Л.В. Детские художественные школы и школы искусств, в силу преобладания академического характера образовательного процесса, недостаточно используют богатый опыт народного искусства и художественного творчества. Между тем, полифункциональность народного искусства позволяет рассматривать его как мощную силу, воздействующую на нравственно-эстетическую, эмоционально-чувственную сферы ребёнка; как явление, дающее заряд для творческого самовыражения.

Понимание значимости образовательных и воспитательных задач ведёт педагогов-практиков к идее разработки конкретных образовательных проектов, программ, методик, учебно-методических комплексов этнорегиональной направленности. Приведем фрагмент одной из таких учебных программ, которая реализуется в детской художественной школе г. Шуи Ивановской области. Как известно, Ивановский край – традиционно считается «ситцевым царством». Здесь получило широкое распространение текстильное, ситценабивное производство, ставшее для области ведущим. Современное состояние отрасли переживает не самые лучшие времена,

однако и сейчас Иваново считается текстильной столицей. Интересен путь развития текстильного рисунка, который формировался под мощным влиянием восточных, западноевропейских мотивов, и превратившийся на ивановской земле в своеобразный и неповторимый орнамент.

Программа «*Орнамент русской набойки*» рассматривается нами как средство развития творческой активности учащихся детской художественной школы и нацелена на освоение национально-культурных традиций, имеющих значимость для духовно-нравственного воспитания и гражданского становления современного человека. *Задачи программы:*

- познакомить учащихся с историей развития искусства русской набойки ;
- продолжать развивать художественно-эстетическое восприятия окружающего мира эстетическое отношение к явлениям региональной культуры;
- развивать практические умения и навыки в создании орнаментов и использовании орнаментальных композиций в декоре тканей, лубка и т.д.
- развивать интерес и формировать потребность в освоении художественной культуры своей страны и родного края;
- развивать потребность в развитии народных художественных традиций в собственной творческой деятельности.

Для решения задач программы разработаны методические рекомендации по проведению практических занятий, подобран справочный материал для теоретических занятий, создан электронный альбом-презентация «Ивановские ситцы», разработаны дидактические схемы для изучения техники штампа и трафарета, как современных аналогов набойки, составлен список рекомендуемой литературы. Особенностью программы «Орнамент русской набойки» является этнохудожественная направленность творческой деятельности учащихся в учреждениях дополнительного образования. Методологическими ориентирами в построении программы стали этнорегиональный, личностно-ориентированный, интегративный подходы.

Этнорегиональный подход обеспечивает возможность включения регионального компонента в содержание художественного обучения и эстетического воспитания детей, что позволяет использовать этнокультурные особенности своего региона.

Личностно ориентированный подход предполагает освоение детьми народных культурных традиций, использование их в художественно-творческой деятельности детей.

Интегративный подход обеспечивает воздействие на различные уровни индивидуальности (психофизиологический, психический, личностный) предполагает

художественно-эстетический синтез разных видов и типов художественного творчества, позволяет рассматривать народное творчество как синтез художественного творчества, фольклора, литературы, истории, что необходимо для целостного освоения детьми духовного содержания культуры. *Программа состоит из двух разделов:*

1. «Орнамент в народном художественном творчестве». Этот раздел включает в себя анализ связи орнаментального искусства с различными видами художественного творчества русского народа. В нем содержатся сведения о славянских корнях русского орнамента, его видах, применении орнамента в декоре вещи, жилища и быта, о художественной образности и символике орнамента, о применении орнамента в современной художественной и бытовой среде.

2. «Искусство русской набойки». В содержание раздела входят сведения и исторические справки о развитии этого вида искусства в России и в Ивановском регионе. Раздел включает в себя практическое освоение традиционных и современных приемов и техник набойки, рассматривает примеры применения набивных тканей в жизни современного человека. В содержании программы предусмотрены беседы, экскурсии, практические занятия. Практическим занятиям отведена значительная часть, что обусловлено необходимостью обучения технологиям изготовления текстильных изделий в материале, а также возможностью развития творческой активности детей в процессе разработки и выполнения заданий.

Данная программа предназначена для групповых занятий с учащимися 12-14 лет. Общее количество часов – 68. Занятия проводятся в рамках учебных дисциплин «Композиция прикладная» и «Предмет по выбору» по расписанию школы 2 часа в неделю в течении одного учебного года. Основной формой образовательной деятельности являются учебные занятия, которые предлагается сочетать с такими видами художественно-творческой и исследовательской работы как экспедиция, фоторепортаж, стенгазета, встреча с мастерами народного творчества, экскурсии, подготовка и защита рефератов (презентаций) по темам программы, выставки и т.д. Для достижения положительных результатов в процессе реализации учебно-методического комплекса педагогу предлагается использовать творческий ресурс, в который входят культурно-художественные центры города Шуя и Ивановской области: Шуйский историко-художественный и мемориальный музей им. М.В.Фрунзе; Шуйский литературно-художественный музей им. К.Бальмонта; музей промышленности и искусства им. Бурылина в г.Иваново; Студенческий этнохудожественный центр

«Истоки» и творческую лабораторию «Художественный текстиль» на базе факультета искусств ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет» и др.

**Примерный учебно-тематический план программы
« Орнамент русской набойки» для детей (12-14 лет)**

	Разделы и темы занятий	Учебно-творческие задачи	Материалы
	Орнамент в народном художественном творчестве		
1.	«Русское узорье» (орнамент в народном художественном творчестве)	- изучаем особенности русского орнамента (влияние Востока и Запада на русский орнамент, «звериный стиль», плетёный орнамент) -знакомимся с геометрическим орнаментом русской вышивки, ткачества и резьбы по дереву. –рассматриваем сюжеты древнеславянской языческой мифологии («древо жизни», «изображения двуглавого орла» и т.д) -знакомимся с архитектурным декором русской избы.	Иллюстрации, фильмы.
1.	Экскурсия по старинным улицам г.Шуя.	-наблюдаем орнаменты украшений деревянных построек родного города. - анализируем орнаментальные мотивы резных наличников. -выполняем фотогазету по итогам мини-экспедиции	Художественные материалы
1.	«Пожелаю вам счастья» (древнеславянские солярные знаки)	- изучаем древние солярные знаки; -разрабатываем и выполняем орнаментальную композицию с использованием символов и солярных знаков.	Художественно-графические материалы, бумага
1.	«Мировое дерево» - образ мира	- знакомимся с образом «Мирового дерева»; -выполняем орнаментальную композицию в технике художественного вырезания с использованием симметрии.	Бумага цветная, бумага белая, ножницы, клей.
1.	«Русские праздники». (сюжеты русского лубка)	- знакомимся с искусством лубка; - создаём сюжетную композицию на тему русских праздников; - выполняем композицию в технике лубка «Русские праздники»	Художественно-графические материалы, бумага, акварель.
2.	Искусство русской набойки		
2.	«История развития искусства набойки в Ивановском крае»	- изучаем историю зарождения и развития искусства набойки; - знакомимся с центрами набивного промысла в Ивановском крае (экскурсия в музей г.Шуя); -беседуем о художественных особенностях набивных рисунков на русских тканях, их видах, знакомимся с наиболее распространёнными из них («рубчики», «копытца», «глазки», «огурец», «роза» и др.) - изучаем технологию создания раппортного орнамента; -выполняем растительный орнамент по раппортной сетке «Цветы полевые» (на основе пленэрных зарисовок растений и по мотивам русской крестьянской набойки 18	Иллюстрации, фильм, презентация «Ивановские ситцы». Линейка, циркуль, краски, кисти

		века)..	
2.	«Русский огурец» (технология выполнения набойки)	-знакомимся с технологией выполнения набойки, материалами, приспособлениями, красками; - изготавливаем несложные штампы, манеры, трафареты для выполнения набивного рисунка («лапки», «ёлочки», «горох», «жуки», «огурец» и т.д); - выполняем композицию «Русский огурец» с использованием подготовленных штампов на х\б ткани	Дидактические материалы. Деревянные Бруски, линоле-ум, клей, ножницы, нож-резак, картон, краски «Акрил» по ткани, штемпельная подушечка. Ткань 30*30
2.	«Солнце разное бывает» (современные способы украшения ткани)	-знакомимся с техникой трафарета; -учимся изготавливать трафареты; -выполняем салфетку небольшого размера на тему «Солнце разное бывает»	Картон, нож-резак, краски для ткани, ткань размером 50*50,полорон
2.	Создание декоративного изделия	-рассматриваем сочетания традиционной техники набойки и современных технологий украшения ткани; -создаём эскиз скатерти по мотивам старинной ивановской набойки; -создаём панно-скатерть из 4-х квадратов по мотивам старинной ивановской набойки (коллектив. раб.)	Кисти, краски гуашь. Ткань льняная 100*100, краски для ткани, поролон.

Попробуем показать на конкретном примере, как реализуются задачи программы. Рассмотрим тему: «Русский огурец». Технология выполнения набойки. Занятию предшествовала экскурсия в музей, там дети познакомились с историей и развитием набоечного производства в Ивановской области. Экскурсовод занимательно рассказал детям о истинно русской природе орнаментики ивановских ситцев, о разнообразии мотивов. Узоры имели свои названия, по которым набойщики их узнавали, повторяли и сочетали в декоре ткани. Встречаются такие милые названия рисунков, как «лапки», «глазки», « лепёхи», «ёлочки», «борки», «горох», «гребешки», «вычура», «жуки», «метельки», «копытца» и много других. Использовали для рисунка в набойке изображения старинных лубков, расписных прялок, пряничных досок, резных наличников. Благодаря мастерам народного творчества добрый народный юмор присутствовал во многих изображениях: у грозного льва расцветал хвост, а гибельная сирена - становилась улыбчивой и доброй птицей Сириин. Дети узнали об истории возникновения знаменитого узора «русский огурец» или «бобы», «миндалины». Оказалось, что был он заимствован из оформления парчовых персидских тканей и, являясь восточным изображением, стал в России популярным и любимым благодаря ивановской набойке. Экскурсию дополнил просмотр электронного альбома «Ивановские ситцы». Дети любовались красотой ткани в технике выбойки 18 века,

красными вытравными ситцами и ковровым орнаментом 19 века, рисунками сарафанного ситца 20 века.

Рис.1. а, - ручная набивка. С.Иваново. XVIII в.;

Ивановские художники текстильного рисунка 1960-1990 гг. создали широкий ассортимент рисунков, по которым дети теперь могут изучать виды орнаментов (геометрический, растительный), такие композиционные понятия, как масштабность рисунка, динамичности и статичность, стилизация, колорит и цветовой строй.

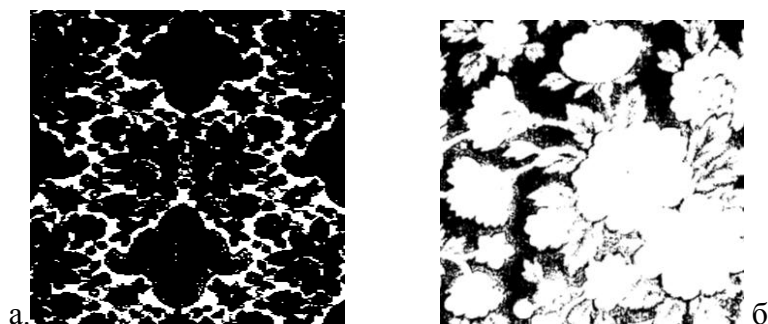

Рис.2 а - статичный рисунок ткани; б - динамичный рисунок.

Для того чтобы освоить технологию набойки необходимо подготовить приспособления. В производстве ручной набойки мастера использовали манеры - деревянные доски с вырезанным рисунком.(рис.3). В нашем случае, мы заменим манеры более простым её аналогом- самодельными штампами. Изготавливать их легко, дети успешно справляются с этим заданием, с удовольствием вырезают из линолеума нанесённый рисунок, вырезают и приклеивают на деревянный брусочек.

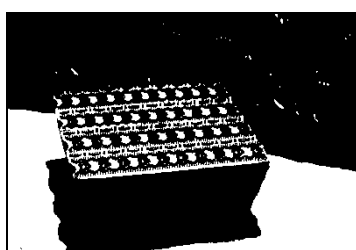

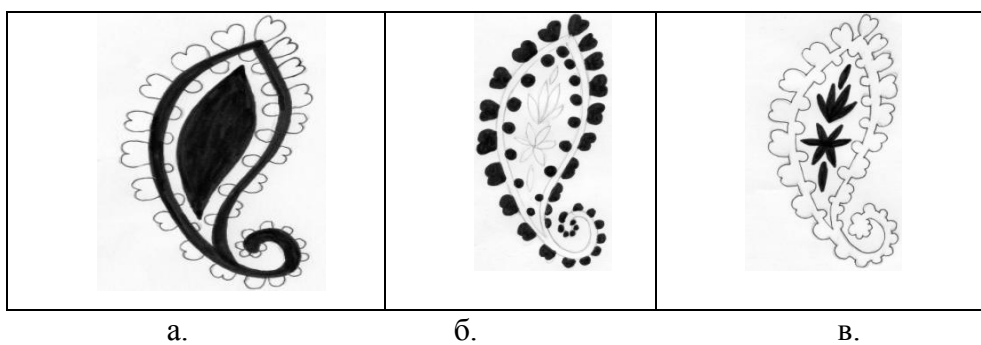
Рис.3. Манера. Владимирская губерния. С. Иваново. Середина 19в.

Штампик может иметь несложное изображение, более сложный узор составляется уже на ткани из простых. Краску на штампик наносим губкой или промачиваем на штемпельной подушечке, которую можно заменить куском фланелевой, фетровой или

другой толстой ткани. Штампик с краской прикладываем на ткань осторожно и аккуратно нажимаем. Когда дети, отняв штампик от ткани, видят на ней цветной оттиск, то приходят в восторг, так как рисунок получается чётким, ровным, аккуратным.

Для создания рисунка «Огурец» на ткани нам понадобится изготовить не менее трёх разных штампиков для того, чтобы изображение получилось разноцветным. Для этого рисуем или переводим на деревянных брусках одинаковые изображения одного «огурца». Для выбора детям предлагаются разные вариации изображения «огурца». Для каждого штампа вырезаем и приклеиваем определённые места рисунка, так как отмечено на рис.5(а ; б; в)

В работе используется три цвета. Например, первый штамп (а) будет покрываться желтой краской, второй (б) – синей, третий (в) - красной. На ткани все три штампа оставляют отпечаток строго в одном месте. Когда рисунок подсохнет можно дорисовать тонкой кистью детали: точки, кружочки, усики.

Необходимо тщательно подготовиться к практическому занятию, как преподавателю, так и детям. Вам понадобятся: деревянные бруски размером не менее 10*10, линолеум подойдёт любого качества и вида, клей «Момент» влагостойкий, ножницы, нож-резак, картон. Краски «Акрил» по ткани сегодня можно легко найти в продаже. Это густые краски разных цветов, которые после высыхания не смываются водой, а для закрепления их требуется только прогладить ткань с набойкой горячим утюгом. Штемпельная подушечка или войлок надо подобрать размером больше, чем деревянные заготовки. Ткань хлопчатобумажная (ситец, сатин, бязь), подойдёт и лён, любая другая натуральная ткань, размер не более 30*30см. Каждому учащемуся должно быть отведено рабочее место, объяснены правила необходимой безопасности.

Набойка ткани дело кропотливое и детям понадобится много терпения, аккуратности, чувства меры и вкуса для создания своего изделия. Поэтому помощь педагога детям при выполнении набойки будет необходима. Завершение занятия может быть разным: «ситцевый вернисаж» - выставка работ, на которой роль

экскурсовода (по желанию) играет один из учащихся; ситцевая ярмарка – на ней каждый автор (как в старину) «расхваливает» и оценивает свой «товар».

В июне 2010 года на Региональном молодёжном текстиль-фестивале «Ситцевая радуга в Шуе» (г.Шуя Ивановская обл.) дети участвовали в номинации «Эксклюзивный сувенир из текстильных тканей». Представленные на конкурс работы детей представляли собой интересные варианты новых текстильных сувениров с символикой и тематикой г.Шуи.(рис.5.)

Рис.5. Декоративная подушка «Шуйская Колокольня».

Работа в технике набойки

В завершение хочется выразить уверенность, что процесс приобщения детей в учреждениях дополнительного образования к искусству русской набойки позволит рассматривать его как явление, дающее заряд для самовыражения детей, новых художественно-творческих идей и путей их реализации.

Литература

1. Арсеньева. Ивановские ситцы. - М.: Художник РСФСР, 1983
2. Некрасов А.И. Русское народное искусство. - М., 1924, стр. 151
3. Соболева Н. Н «Набойка в России».- М., 1912, стр. 68.
4. Соловьёва В.Л. Болдырева М.Д. Ивановские ситцы.– М.: Легпромбытиздат,1987