МАУ ДО «Дороховская ДШИ»

###

Методический доклад

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

###

Составил Кувшинова Т.Н.

16.11. 2022г.п. Дорохово.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Рост национального самосознания граждан России в новых государствен-но-политических и социально-экономи-ческих условиях является причиной возрастания интереса народов нашей страны к своим традициям. Восстановление и развитие народных ремесел и промыслов открывают возможность глубоко и многоаспектно рассматривать проблему исторического и национально-культурного наследия в образовательном процессе подрастающего поколения.

Возрастание интереса народа к своим традициям и народному творчеству можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, это общая тенденция к возрождению духовности в обществе, обусловленная восстановлением общечеловеческих приоритетов и ценностей народа как части общечеловеческой культуры.

Во-вторых, наращивание научно-технического потенциала общества вызывает у людей стремление обратиться к своим корням, народному творчеству.

В-третьих, обострение социально-экономических проблем, политическая и экономическая нестабильность в обществе приводят к тому, что в поисках душевного равновесия и источника материальных благ человек пытается обрести духовную опору в народном творчестве, произведениях декоративно-прикладного искусства, делая их объектами эстетического наслаждения, частью своей жизни, быта.

Раскрытие возможности применения прикладных художественных работ, основанных на народном декоративно-прикладном искусстве, в учебно-воспитательном процессе и обоснование педагогической целесообразности их включения в содержание обучения будущих педагогов технологического направления являются важнейшими задачами в подготовке специалистов.

Решение этих задач предусматривает определение места прикладных художественных работ в современном обществе и их значения в жизни человека. Сюда относятся и особенности изготовления изделий в прикладном художественном искусстве в условиях серийного производства и народных промыслов, деятельность народных мастеров по их созданию, опыт использования прикладных художественных работ в практике.

В Государственном областном училище начального профессионального образования обучение учащихся технологического направления прикладным художественным работам реализуется в курсе «Художник росписи по дереву». Он ведется с учетом современных тенденций развития общества, науки и производства, а также истории народных традиций в технологиях ручной обработки материалов. Учебный процесс строится на блочно-модульной основе.

Содержание образования включает следующие компоненты: научные факты, понятия, законы, теории, данные истории, примеры и иллюстрации научно-практического и прикладного характера и практическую деятельность на их основе. Однако такой подход к отбору содержания обучения может служить лишь общим ориентиром.

] Для обеспечения комплексного подхода к изучению явлений народной культуры в содержание образования был включен материал из области декоративно-прикладного искусства в соответствии с особенностями современных технологий производства декоративно-прикладных изделий.

При отборе содержания образования студентов прикладным художественным работам решались следующие задачи:

– определение необходимых для обучения знаний и умений;

– разработка вариантов включения обозначенного содержания в программу обучения.

Разрабатывая курс специализации учитывается значение произведений декоративно-прикладного искусства для формирования художественного вкуса, обусловленного тем, что в них специфично преломляются выразительные средства других видов искусств – живописи, графики, скульптуры.

Проведенное исследование позволило определить содержание учебно-программного материала, доступного обучающимся в начальных профессиональных учебных заведениях – обеспечивающего усвоение следующих знаний:

– основные виды работ, особенности декоративно-прикладного искусства и существующих народных промыслов;

– технологические и эстетические свойства используемых материалов;

– основные технические приемы выполнения данных видов работ;

– основные принципы формообразования, цветосочетания, композиции, используемые в народном искусстве;

– основные этапы производства аналогичных изделий в промышленности;

– анализ изделий декоративно-прикладного искусства в соответствии с их эстетико-утилитарными функциями;

– применение основных приемов формообразования, цветосочетания, композиции, свойственных народному искусству;

– выполнение технических и технологических операций при изготовлении изделий по мотивам и образцам народного творчества;

– расчет себестоимости изделия.

По специальности «Художник росписи по дереву» преподаются следующие дисциплины: «Производственное обучение»; «Основы художественного проектирования»; «Основы цветоведения»; «Материаловедение»; «Технология росписи»; «Основы ИЗО; «Рисунок»; «Живопись» а также факультативы « Гжель»; «Жостово»; «Матрешка».

Включение в программу подготовки специалистов прикладных художественных видов работ способствует усилению воспитательной и развивающей функции обучения, выявлению творческих задатков к прикладным художественным видам работ. Возможность более глубокого овладения ключевыми элементами народной культуры повышает профессиональный интерес обучающихся к национальной культуре и формирует национальное самосознание. Основой каждого вида традиционного прикладного искусства является ручной труд и вытекающие из него условия творческого успеха: сосредоточенное внимание, усидчивость, напряжение, увлечение делом. Студент должен обладать желанием и умением исправлять неверно выполненное, вести поиск исторической и теоретической основы многовекового художественного наследия, испытывать усталость и радость от результатов собственного труда, а главное, чтобы после всего этого сохранялось желание вновь заняться именно этим и ничем другим. Поэтому сегодня большой проблемой является поиск подростков, не просто способных, а в этой ситуации еще и желающих заниматься ручным художественным трудом. И такой труд не должен огорчатьобучаемого кажущейся невостребованностью и несостоятельностью предприятий народных художественных промыслов, большинство из которых уже развалены. Из огорченного человека невозможно воспитать гражданина своей страны**.** Мы ориентируем студентов на то, что реальные личные блага в результате только одного общественного переустройства никогда не появятся. Необходимо вносить в развитие общества свой личный вклад, свой уникальный труд.Введённое в современный учебно-воспитательный процесс профессиональных учебных заведений традиционного прикладного искусства изучение эстетики крестьянского жилища и произведений народных мастеров в качестве важной образующей эстетического воспитания углубило знания обучающихся в области истории и культуры своего народа, расширило профессиональный кругозор, способствуя синтезации традиционного прикладного искусства и современного социокультурного пространства окружающего мира.Образование в области народных художественных промыслов в советский период, особенно во второй половине двадцатого века, носит уже организованный характер, а учебные заведения имеют конкретные учебные планы с определённым наименованием учебных дисциплин, среди них: живопись, рисунок, композиция, технический рисунок и др. До восьмидесятых годов двадцатого века это были профессионально- технические школы, где обучали мастеров-исполнителей и средние специальные учебные заведения по подготовке художников-мастеров, которые располагались как непосредственно в местах бытования народных художественных промыслов, так и в крупных городах России. В 20-30 годы двадцатого века начали возникать профессионально-технические школы, средние специальные учебные заведения по подготовке мастеров традиционного прикладного искусства. **Профессионально - технические школы** народных художественных промыслов, как правило, закреплялись за предприятиями соответствующего профиля. На этих предприятиях проходили все виды практики, в них же направлялись выпускники учебного заведения. Это было очень важным моментом профориентационной работы с обучающимися. В результате глубокого и полного ознакомления со спецификой предприятия ещё в период обучения выпускники владели вопросами истории и содержания конкретного вида народного искусства, которому обучались. К числу таких профессионально-технических школ в это время относились: Богородская по художественной резьбе по дереву, Дербентская по ковроткачеству, Ломоносовская по художественной резьбе по кости, Московская школа художественных ремесел, Мстёрская художественная профтехшкола имени художника Ф.А. Модорова (лаковая миниатюрная живопись), Семеновская по художественной росписи по дереву, Торжокская по художественной вышивке, Федоскинская лаковой миниатюрной живописи, Холуйская по лаковой миниатюрной живописи. Исследование архивных учебных планов и учебных программ показало, что такой предмет как «Народные художественные промыслы» преподавался только в половине из числа этих учебных заведений, а там где преподавался, учебная программа фактически отражала только тот вид народного искусства, который являлся основным для данного учебного заведения. Преподаватели, обучавшие в названных школах, имели образование только на уровне той профессионально технической школы, в которой вели учебную деятельность и не обладали достаточным уровнем профессионально-педагогической подготовки, которая была необходима для анализа собственной педагогической деятельности. Этот факт отразился на уровне учебных программ. Учебные программы, составлявшиеся самими преподавателями, владевшими только спецификой того промысла, которому обучали, не отвечали в большинстве своём, возрастающим задачам обучения и воспитания, в которых важным компонентом входило воспитание целостного представления о традиционном прикладном искусстве России. Исключение составляла Московская школа художественных ремёсел, где учебная программа по предмету «Народные художественные промыслы» впервые отражала все виды народных художественных промыслов на паритетных основах. Общеизвестно, что профориентационная работа не заканчивалась с поступлением учащегося в профессионально-техническую школу, а только начиналась на базе учебного заведения с формирования первичного интереса к профессии мастера-исполнителя. Важность здесь представляла помощь преподавателей, мастеров производственного обучения в установлении связи между познавательными интересами учащихся и содержанием их будущей профессии. К числу предметов, активизирующих познавательный и поисково-творческий интерес студентов, относятся все общехудожественные дисциплины, и в том числе предмет «Народные художественные промыслы», дающий широкий кругозор представлений о традиционном региональном искусстве. Анализ содержания обучения народным художественным промыслам в **средних специальных заведениях** в восьмидесятые годы двадцатого века, в том числе в Московском художественно-промышленном училище имени М.И. Калинина, Абрамцевском художественно-промышленном училище имени В.М. Васнецова, Гжельском художественно-промышленном техникуме, Уральском училище искусств, Загорском художественно-промышленном техникуме игрушки показал, что в этих учебных заведениях велась подготовка кадров для народных художественных промыслов по различным специальностям: художественная вышивка, художественное кружевоплетение, художественная резьба и роспись по дереву, художественная обработка камня, художественное ткачество, художественное ковроткачество, художественная обработка кости, художественная обработка металла, художественная керамика, художественная роспись по ткани, художественная роспись по металлу, художественное оформление игрушек. Следует отметить, что в средних профессиональных заведениях учебная программа по народным художественным промыслам была ещё более сокращенной (в среднем на 10 процентов), чем в профтехшколах, что вступало в противоречие с требуемой уже более высокой компетенцией выпускника – «художника – мастера». В **высших учебных заведениях** осуществляется комплексный подход в обучении народным художественным промыслам. Анализируя содержание обучения в Московском государственном областном университете на кафедре: Изобразительного искусства и Народных ремесел. Обучение студентов кистевой росписи осуществляется на предметах: специализация; художественные лаки. Программа строится на обучении студентов жостовской декоративной росписи. Содержанием росписи являются разнообразные природные формы растительного и животного мира, переработанные с учётом живописно - декоративных задач, материала и техники кистевой росписи масляными красками. Одной из главных форм обучения студентов жостовской росписи, является <Практическое обучение>.

Цель практического обучения состоит в том, чтобы выполняя практические задания, студенты добивались глубокого изучения и освоения традиционной техники кистевой росписи по лаку, чтобы они свободно создавали композиционные и колористические решения росписи при оформлении подносов, панно и других предметов быта. Основным методом преподавания является практический показ всех приёмов жостовского письма.

В процессе обучения преподаватель использует образцы жостовской росписи, репродукции, таблицы, фотографии, готовые изделия.

В тематический план занятий входит:

-исторический экскурс (преподаватель рассказывает историю возникновения русских лаков, обозначает художественные тенденции;

-цвет и колорит в росписи по металлу;

-материаловедение (беседа о материалах: кисти(подбор), краски, разбавители);

-спецтехнология: техника лессировок, декоративные имитации, тренировочные упражнения;

-освоение основных элементов жостовской росписи: постановка руки, направление мазка и положение кисти при его выполнении.

- составление простых листьев и цветов из мазков; техника а-ля прим;

-освоение жостовской композиции: варианты традиционные и нетрадиционные.

Жостовская декоративная роспись уникальна, она позволяет создавать цветочные композиции, которые зависят только от фантазии автора.

В основе жостовской росписи лежит сочный, свободный мазок кисти.

Студенты обучаются классическому стилю жостовского искусства, который предполагает несколько цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет враскидку», «Венок», «Ветка с угла», в которых в гармоническом единстве выступают крупные и мелкие цветы, листья, бутоны, стебли. Цветы в букете, где обычно главным является изображение розы, мака, шиповника, георгина, астры, тюльпана, а их дополняют колокольчик садовый, ромашка полевая, садовый и полевой василек, сохраняют живой трепет лепестков и вместе с тем имеют обобщенный, типизированный характер.

Студенты пишут масляными тюбиковыми красками, обильно разбавленными льняным маслом и скипидаром. В руках живописца набор мягких беличьих кистей различных размеров, специально подобранных по длине волоса, способных вбирать в себя большое количество краски, что необходимо для наложения упругого, долгого мазка. Краски разводятся и смешиваются на стеклянной палитре — при помощи шпателя или мастихина.

Жостовская роспись выполняется в две стадии — в два присеста. Первая стадия письма называется замалевкой (подмалевок), вторая — выправкой.

Замалевка. В замалевке широкой кистью набрасывает силуэт букета на рабочей поверхности подноса. Роспись ведется по предварительно составленной композиции плотными, несколько разбеленными красками. При этом нужно следить за красотой и выразительностью силуэта цветов, бутонов, листьев и стеблей, за ритмическим расположением красочных пятен, за соотношением масштаба росписи формы и фона подноса.

Замалевок сушится в течение 3—4 дней на вольном воздухе или в течение нескольких часов в сушильном шкафу, после чего покрывается светлым лаком и прочищается под вторую стадию письма.

Выправка. Выправка состоит из серии следующих одна за другой операций: тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, посадка семенцов и привязка.

Тенежка — сильными, сочными мазками широкой плоской кистью наносятся лессировочные краски: синяя (берлинская лазурь или ультрамарин), зеленая (зелень изумрудная) и красная (краплак). Тенежка призвана усилить звучание цвета и подчеркнуть в цветочных формах теневые места.

Прокладка — яркими, плотными красками художник выявляет (прокладывает) объемы цветов и листьев.

Бликовка дополняет прокладку белильными разделками цветов, бутонов и листьев; *чертежка* завершает разделку основных форм букета тонкими, музыкальными линиями, рисующими очертания лепестков и прожилок листьев. В чашечках цветов мастер изображает тычинки и пестики, что и называется *посадкой семенцов.* Завершает роспись *привязка* — узор травка, написанный зеленой или коричневой краской в просветах между цветами и листьями.

Жостовским букетам присуща яркость красок: синих, красных, зеленых, желтых, белых, оранжевых, звучность которых особенно подчеркивается черным лаковым фоном.

Также в программу жостовской росписи входит письмо по поталям.

Письмо по поталям. Наряду с многослойной росписью в Жостове применяется и так называемое письмо по поталям. В этом случае подмалевок создается подбеленным масляным лаком. На слегка подсушенную лаковую роспись налепляются листики потали либо подсыпаются алюминиевый или бронзовый порошки. Блестящий силуэт букета затем покрывается лессировочными красками (синей, красной, зеленой) и разрабатывается в деталях коричневой краской. Такая роспись носит более условный характер, чем роспись живописная.

Орнамент. Борта подносов украшаются легким, ажурным орнаментом преимущественно в елочку. Орнамент исполняется беличьей кистью светлым лаком с последующей присыпкой его бронзовым порошком.

Отделка. Роспись закончена — поднос покрывается тремя слоями светлого масляного лака (4С) с просушкой и прочисткой слоев шлифовальной пастой или порошком пемзы при помощи грубошерстного сукна, смоченного скипидаром.

В конце программы проводится просмотр готовых изделий и их обсуждение. Это позволяет студентам видеть свои ошибки и исправлять их.

Что касается современного состояния обучения народным художественным промыслам, то с переводом практически всех профессионально-технических школ в средние профессиональные учебные заведения, а также введением впервые в России высшего профессионального образования в исследуемой области, изучение всего комплекса народных художественных промыслов, их специфики и общих черт, стало одним из важных факторов обучения и воспитания будущих художников-мастеров и художников по различным видам традиционного прикладного искусства.

В последние годы повысился интерес к научным исследованиям в области образования в традиционном прикладном искусстве. Появился ряд выполненных и защищенных диссертаций, авторы которых (В.Ф. Максимович, М.Р. Белоусов, Е.В. Гайманова, Н.Р. Казанская, Л.П. Калинина, М.С. Питерская, О.В. Федотова), исследовали возможности совершенствования образования в профессиональных учебных заведениях народных художественных промыслов.

Библиография:

Архивные документы: отчеты «Школы народных искусств» за 1913-1915 гг.

Бабанский, Ю.О. О дидактических основах повышения эффективности обучения. Народное образование. 2006. № 11.

Белоусов М.Р. Педагогические основы профессионального образования в области традиционного искусства Палеха. Дис. Канд.пед.н.-М.: ИХО РАО. 2007.

Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество. М.: Феникс, 2007.

Галкина М.В. Солнце юной Московии. Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. М., 2005

Казанская Н.Р. Традиционное прикладное искусство как учебный предмет в образовательных учреждениях народных художественных промыслов: Автореф. дис. канд. пед. н. –М., 2000.

Максимович В.Ф. Пути совершенствования системы подготовки кадров в учебных заведениях народных художественных промыслов: дис. Канд. пед.н.,-М., 1989.

Максимович В.Ф. « Теория и практика подготовки учащихся по художественно-промышленным видам труда в условиях непрерывного образования» дис. Докт. Пед.н –М, 2000.