

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Селиванова Е. М.

МБУ ДО «Детская художественная школа»
г. Скопин, Рязанская область

Декоративно-прикладное искусство – это бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, которая находится сейчас рядом с нами, занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего – в его духовном мире.

Само понятие «декоративно-прикладное искусство» очень многогранно. Это крестьянское искусство, которым занимались наши предки и занимаются современные последователи, работающие в традициях старейших промыслов, связанных одним понятием - народное искусство. Скопинские гончары, промыслу которых уже около 500 лет, по сей день продолжают дело старых мастеров. Хранят традиции, развивают и не дают угаснуть одному их древнейших гончарных искусств.

Народные промыслы – это неиссякаемый источник мудрости и красоты. В приемах мастерства, в сюжетах, в орнаментах мы видим живую связь с многовековой национальной культурой. На данный момент в России существует более 500 различных народных промыслов. Большинство предметов выполняется из дерева, камня, металла (в том числе и из золота), кости, стекла. Часто ремёсла, связанные с тканью, становились промыслами.

Народная вышивка, народные костюмы, кружевоплетение, ткачество - все это создаваясь веками, доставляло людям радость бытия. Каждый промысел имеет древние корни, мастеров, место развития и сохранения. Навыки обработки материала, передаются из поколения к поколению.

Подчеркивая важность обращения учащихся к традициям, С.И. Гессен, говорит: «Усвоить наследие отцов, сохранить его от забвения и разрушения можно, не пассивно его воспринимая, но активно продолжая работу предков, разрешая все глубже и глубже поставленные ими задачи... Только творческая работа над теми же заданиями, которые предстояли и нашим предкам, осуществляет чудо сохранения прошлого», отражая в художественно-эстетическом воспитании все три вектора пространства и времени – прошлого, настоящего, будущего [С. И. Гессен / отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.].

Моя семья – потомственные художники. Мой дед, заслуженный художник Российской Федерации, и отец занимаются резьбой по дереву, в частности православной иконой и скульптурой. Мама гончар. Все они учились в Абрамцевском промышленном училище им. В. М. Васнецова в г. Хотьково, Московской области. Я, после окончания скопинской детской

художественной школы, тоже решила пойти по их стопам и поступила в Абрамцевский колледж на отделение художественной керамики.

С 6 класса мама привела меня в нашу детскую художественную школу, где занимаясь основами живописи, рисунка, станковой композиции и кружевоплетения, посещала курс скопинской керамики. Именно тогда я влюбилась в нашу традиционную игрушку и удивительные сосуды-скульптуры. Пытаясь сделать хоть что-то подобное, я знакомилась с традициями скопинского промысла.

Первый курс училища научил меня разнообразным техникам декорирования керамики, мы работали с мелкой пластикой и большими формами, узнали разные стили росписи. С самого начала своего обучения я знала, что свой диплом я буду делать именно в скопинских традициях. К моему великому сожалению, педагоги в колледже не смогли дать мне оптимальное количество информации о работе по технике исполнения гончарной керамики и практической работе за гончарным кругом. Они, как состоявшиеся художники, уже нашли свою нишу в творчестве. Им проще было «ломать» студента под себя, дать именно ту информацию, которой они сами хорошо владели.

Я считаю, что в настоящее время прогресс в искусстве невозможен без творческой преемственности и критического анализа, без освоения традиций прошлого. Именно поэтому столь важное значение приобретает обращение к истокам национальной культуры и привлечение молодёжи к приобщению и участию в такой важной для нашей многонациональной страны сфере воспитания, образования, сохранения этнографических ценностей каждого народа России.

Ведь не просто так курс обучения начинается именно с народного прикладного искусства. Очень важно, чтобы человек впитал в себя сначала то древнее, очень сильное и прекрасное. Наша история – наше всё. Без неё мы не можем существовать как личности, как художники и педагоги.

Однако часы, выделенные на учебные предметы декоративно-прикладного направления, сокращаются. Образовательной программе тесно в жёстких рамках учебного плана. И каждый новый народный промысел преподносится поверхностно, не давая возможности молодому человеку вникнуть в духовный мир искусства, что сокращает и интерес. В условиях современного художественного образования приоритет должен быть отдан духовно-содержательным аспектам, которые осваиваются в процессе восприятия произведений декоративно-прикладного искусства и закрепляются собственной практической деятельностью. Без такого закрепления ученик не усвоит информацию в полном объеме. Поэтому очень важно министерству образования пересмотреть некоторые моменты в нашей системе. Очень важно где, у кого, на каком материале будут учиться наши ученики. И, возможно, получив хорошее художественное и педагогическое образование, они встанут рядом с нами, будут идти по жизненному пути и

готовить новых специалистов, воспитывая их в любви к своей истории, предкам и искусству.

Для этого будущие художники - педагоги должны стать глубоко эрудированными, профессиональными наставниками подрастающему поколению. Мотивируя учеников, педагог обязан глубоко знать и искренне любить истоки национальной культуры.

В современном мире стало модно уподобляться Западу. Я лично не вижу в этом ничего хорошего. В России очень богатая история, а этнографическому наследию завидует весь мир. Такое богатство формирует культурные связи всех национальностей нашей страны. Мне повезло родиться в городе всемирно известного скопинского промысла в семье потомственных гончаров и мастеров прикладного искусства.

И моё желание вложить в основу дипломной работы традиции скопинских гончаров, как мне казалось, было естественным. Однако преподаватель резко восприняла моё решение... Отталкивая меня от традиционной керамики, направляла мое внимание на шамотные скульптуры, панно и рельефы. В свои 22 года я столкнулась с опытом необоснованного давления педагога на студента. Большого труда стоило мне доказать свою правоту. Наконец мне дали разрешение ехать в Скопин на фабрику художественной керамики для прохождения дипломной практики. Я в срок сделала всю свою дипломную работу, защитилась на пятерку с похвалой.

Анализируя в последствие поведение педагога, я поняла - дело в недостаточном знании и неполном понимании традиций известного народного промысла. Это простительно, если это педагог физики или математики, его можно было бы понять! Но преподаватель творческих дисциплин, должен быть компетентен, обладать широким кругозором и профессиональным подходом в деле образования творческой молодёжи.

К сожалению, таких личностей не так уж и мало. Это говорит именно о том, что декоративно-прикладному искусству и народным промыслам уделяется недостаточное количество времени и внимания даже в профессиональной среде. И педагог, и учебная программа не должны ограничивать развитие личности, препятствовать профессиональному и творческому росту.

Закончив обучение, работаю на фабрике скопинской художественной керамики художником – гончаром, и преподаю в художественной школе рисунок и станковую композицию. Осознание, что труд педагога не из лёгких, а очень ответственный, тяжелый труд, требующий глубокое знание предмета, учитывающий возрастные и индивидуальные особенности каждого учащегося. Чтобы быть учителем надо быть сильной личностью, ориентированной на постоянное самообразование. Преподаватель - больше призвание, чем работа.

Мои старшие классы уже освоили большую часть учебной программы, каждый урок у нас с ними проходит в плодотворной работе, с рассказами об истории искусств, о художниках, картинах и интересных

фактах их создания. Практически все ученики хотят связать свою жизнь с творчеством. В современных условиях социальная адаптация, выявление способностей и профессиональная ориентация детей - наша задача. И на мне лежит серьезная ответственность, потому что на данном этапе дети должны полюбить то дело, которым они сейчас занимаются. Они должны знать разные техники и материалы, осознанно применять их в работе, знать мастеров, их работы, историю создания различных художественных стилей и направлений. Если говорить отдельно о предмете «керамика» и в целом о декоративно-прикладном искусстве в детских школах искусств, то в скопинской художественной школе в образовательных программах предметы «Скопинская керамика» и «Художественная керамика» присутствуют как региональный компонент. В школе неплохая материальная база. Мастерская оборудована гончарными станками, материалами и инструментами. Есть обжиговая печь. А самое главное, молодой, творчески настроенный, полный самых фантастических идей преподаватель.

С самых младших классов дети знакомятся с традициями не только нашего скопинского промысла, но и других регионов России, а выпускники знают основные принципы работы за гончарным кругом и уже сами могут вытянуть небольшие изделия или отдельные части к сложным работам. Изразцы, свистульки, традиционные игрушки, сувениры любят лепить все. Уважение к этнографическим ценностям нашей страны коллектив преподавателей старается прививать на всех занятиях. В предмет «Беседы об искусстве» введён целый блок «Этнография Рязанского края». Прежде всего молодое поколение должно научиться ценить свой народ, историю малой родины и ту традиционную культуру, в основе которой заложены духовные ценности многих поколений. Особое отношение и неподдельный интерес мы видим на Международном фестивале гончаров, который состоится в г. Скопине уже в седьмой раз. В рамках фестиваля организуется детская программа - выставочная, и конкурсная. Самые известные мастера показывают мастер-классы, помогают освоить новые приёмы работы с глиной. Общественная оценка работ детей на выставках вызывает мощную мотивацию к изучению и освоению традиций народных промыслов. Естественно, победы вызывают у детей радость и веру в свои силы, они начинают работать увереннее, повышая свои умения и навыки. Преподавателю, в свою очередь, остаётся поддерживать их, подсказывать и направлять их творческую энергию в нужное русло.

Таким образом, для успешного функционирования современной системы образования в сфере декоративно-прикладного искусства и народных промыслов необходим ряд условий: государственная заинтересованность, этнографическая составляющая, материально-техническая оснащённость, кадровое обеспечение профессионалами высокого класса, преемственность поколений.

Каждый человек индивидуален, к каждому нужно найти определенный подход, расположить к себе. Всех людей соединяет общее дело жизни. Наше

дело – искусство. Профессия педагога – тоже искусство. Мы все тесно связаны между собой и ежедневно переплетаемся с творчеством так, что это становится неотъемлемой частью нашей с вами жизни.

Список использованных источников:

1. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию [Текст] / С. И. Гессен / отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.