

ОСВОЕНИЕ ДЕТЬМИ ТЕКСТОВ И ОБРАЗОВ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОЕКТ «ЧУДО-СУНДУЧОК.РУ»¹

THE MASTERING BY CHILDREN TEXTS AND IMAGES OF FOLK CULTURE: THE PROJECT «MIRACLE-CHEST.RU»

СЕВРЮКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

SEVRYUKOVA NADEJDA VLADIMIROVNA

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», член Творческого союза художников России, куратор секции «Народная культура» Межрегиональной ассоциации педагогов предметной области «Искусство»

candidate of pedagogical sciences, senior researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education», member of the Creative Union of artists of Russia, curator of the section «Folk culture» of the Interregional Association of teachers of the subject area «Art»

Ключевые слова: семейная мастерская, чудо-сундучок, народные художественные промыслы, обучение, чтение, образование, произведение, фестиваль-конкурс.

Keywords: family workshop, miracle-chest, folk art crafts, training, reading, education, work, festival-competition.

Аннотация. Умение детей прочесть произведение народного искусства лежит в основе понимания народной культуры. Статья приглашает к участию в фестивале-конкурсе семейного творчества по созданию образов героев мультипликационного фильма на основе сюжетов произведений народных художественных промыслов «Семейная мастерская "Чудо-сундучок"». Автор рассматривает параллели между понятиями, используемые как музыкантами, так и художниками, мастерами народных промыслов: гармония, эмоциональность, линия, творчество и другие. Для подтверждения своих идей автор привлекает работы юных художников, созданных по мотивам произведений народных художественных промыслов.

Annotation. The ability of children to understand folk art is the basis of folk culture understanding. The article invites for participation in a festival-competition of family creativity of animated films heroes images creation, based on the subjects of folk art. The author looks at parallels between such subjects, used as musicians, as painters, — harmony, emotionality, line, creativity etc. To confirm these ideas he uses works of young artists, based on the folk art.

¹ Статья написана в рамках выполнения Проекта по гранту Президента РФ на развитие гражданского общества № 18-1-014-014 «Фестиваль-конкурс семейного творчества по созданию образов героев мультипликационного фильма на основе сюжетов произведений народных художественных промыслов "Семейная мастерская "Чудо-сундучок"».

Межрегиональная ассоциация педагогов предметной области «Искусство» обратилась к проблеме освоения детьми **традиционных образов народного искусства**. Проведение фестиваля-конкурса семейного творчества по созданию образов героев мультипликационного фильма на основе сюжетов произведений народных художественных промыслов «Семейная мастерская "Чудо-сундучок"» было поддержано на государственном уровне, получило одобрение Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества [4]. В задачах указывается, что конкурс направлен на сохранение семейных ценностей в процессе совместной деятельности; на развитие интереса у детей и родителей к народной культуре регионов России на основе совместной творческой работы семьи. Участие детей и их родителей в проекте «Чудо-сундучок.рф» расширяет кругозор, формирует художественный вкус, учит оценивать увиденное, способствует становлению гражданской позиции, развивает чувство гордости за свою малую Родину.

Дети учатся читать. В детском саду осваивают алфавит. К окончанию начальной школы дети могут достаточно уверенно читать простой текст. К окончанию школы могут составить свое суждение о тех литературных произведениях, которые прочли. Прочтение (понимание) литературного текста — необходимый и обязательный для всех образовательный минимум.

Освоение нотной грамоты происходит на уроках музыки в общеобразовательной школе. Дети учатся слушать музыку — и это тоже «прочтение», т. к. каждый по-своему воспринимает музыку, реагирует на то или иное произведение. Семь нот — это алфавит музыки, знаки, которыми можно зафиксировать музыку. И в первом классе музыкальной школы дети знакомятся с нотной грамотой. К окончанию музыкальной школы они уже могут осваивать нотный текст самостоятельно и читать его с листа.

Умение воспринимать произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства — это тоже прочтение текста. Чтение текста в этом случае означает умение проанализировать композицию, выявить главное и второстепенное, определить жанр и стиль искусства, рассмотреть детали, определить авторский почерк художника, скульптора, архитектора и т. д.

Работа со словом (текстом), восприятие смысла через вербальное его выражение более привычно. Музыкальное произведение, произведения изобразительного искусства (картина или скульптура) и декоративно-прикладного (изделие народных ма-

стеров) тоже представляют собой в определенном смысле «текст», передающий содержание через звуковые и визуальные образы. И хотя их можно облечь в словесную форму, описать, тем не менее это не передаст всю полноту их смыслов, как невозможно до конца передать словами красоту и глубину звука, цвета, пластики или перевести, например, математический язык формул. Глубокое понимание, как литературного текста, так и текста культурного наработывается постепенно. Оно начинается с чтения простых произведений, с просмотра мультфильмов, созданных по мотивам народных сказок. Естественно и ярко происходит начальная работа с детьми на основе образцов народной культуры — знакомство с фольклором (песнями, частушками, потешками) и произведениями мастеров народных промыслов, при внимательном изучении которых обнаруживается много общего. При наличии определенного жизненного опыта, обогащается и опыт прочтения текстов.

Образы произведений народных промыслов прививают детям столь желаемые качества гуманности, добра и отзывчивости, которые нивелировались современной социокультурной ситуацией. Замечено, что если человек рисует картины, где изображены милосердие и душевное отношение, если эти работы создаются с искренностью, глубоким сопереживанием и вдохновением, то этот человек обретает в данный момент времени эти качества, т. е. качества милосердия и глубокой душевности [1, с. 207].

Педагогу будет легче объяснять детям материал, если он будет употреблять те термины, которые дети уже освоили. Если они занимаются музыкой, то можно сопоставить музыкальные термины с теми, которые используются в народных художественных промыслах. Детям предстоит освоить иное значение, иное представление одного и того же термина. Существуют весьма интересные параллели между понятиями, используемыми музыкантами и художниками-мастерами народных промыслов. Кратко остановимся на основных, базовых понятиях. Проиллюстрируем эти понятия работами юных художников, выполненными в студии «Подснежник», руководитель Лебедева Л. С., член Союза художников России

Гармония — в музыке и в прикладном искусстве есть соразмерность, согласованность элементов. В музыке это «одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с аккордовыми сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную мелодию» [3]. В народном прикладном искусстве гармония создается посредством линий, формы, цвета.

Цветовая гармония — гармоничные сочетания цветов и оттенков подбираются по цветовому кругу. Можно говорить о музыкальном прочтении цвета — мажорном — радостном, восторженном, а значит сочетании ярких красок, солнечного света; и минорном — грустном, серьезном; о сочетании спокойных красок, темных оттенков. Цветовые гармонии выражаются в сочетании холодных и теплых оттенков. В народном искусстве чаще всего используется сочетание красок, настраивающее зрителя на мажорное настроение. Конечно, мажорное настроение создают образы детских рисунков, созданные по мотивам народных художественных промыслов. Так, Олег О. создал свою композицию, использовал в ней мажорные, радостные краски.

Гармония формы — создается художником «на глаз», здесь важна «насмотренность формами», общая культура восприятия прекрасного. Но проверяется гармония с помощью математических вычислений (пропорции «золотое сечение», «число Фибоначчи» и т. д.).

Линия (мелодическая) песни, музыкального произведения — может быть поступенной, а может быть скачкообразной, различаться по силе звука и метроритмически.

Изображая линию карандашом, кистью, пером художник может вести ее с одинаковым нажимом — линия будет монотонной, но она может быть и ломанной, волнистой (с резкими перепадами и поворотами) или с разным нажимом. **Эмоциональность** — важный элемент при создании произведения искусства: можно говорить о эмоциональной линии и о линии без эмоции. Звуковая монотонность

создает безэмоциональное состояние, также как неэмоциональна длинная прямая линия.

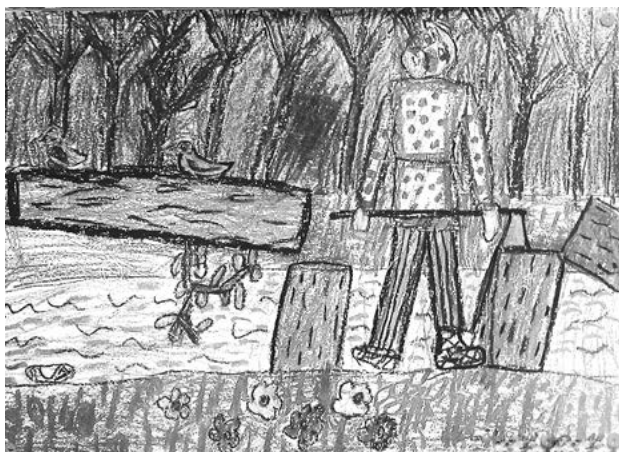
Художник использует для обогащения композиции орнамента линии различного характера, цвета. В работе Ани Б. «На рыбалке» море нарисовано в виде повтора разноцветных волнообразных линии на белом фоне, получается характерный орнамент. Именно он создает эмоциональность рисунка. Этот вариант решения героя мультипликационного фильма привлекает своей эмоциональностью и комментарием: *«Иван-царевич любил рыбалку, потому что рыбы умные, лишних вопросов не задают. Сами все знают».*

Импровизация. В музыкальном словаре читаем, что слово в переводе с латинского означает непредвиденный, нечаянный; «творчество в процессе исполнения, без предварительной подготовки, по вдохновению; также характеристика определенного рода музыкальных произведений или их отдельных эпизодов, отличающихся прихотливой свободой изложения» [3]. Импровизация — это свобода в исполнении музыкального произведения, и работа мастера по созданию произведения народного искусства. Импровизация — это некий отход от образца, внесение исполнителем изменений в создаваемый художественный образ. Изменения могут быть незначительными, а могут и быть и весьма существенными. Свободная импровизация возможна лишь тогда, когда исполнитель достиг определенных профессиональных высот в технике исполнения. Удачной импровизация может быть по тщательно спланированному плану, хорошо продуманная, с использованием традиционных приемов — и в музыке, и при выполнении изделия народного художественного промысла.

Вот пример свободной импровизации, прочтение юным художником песни «Дубинушка». *Для того, чтобы создать такой образ «Лесоруба», ребенок, несомненно, слушал песню «Дубинушка» в испол-*

Олег Б.
Два молодца

нении Федора Ивановича Шаляпина. Выяснял, что истоки народной песни «Дубинушка» относятся к старинному способу выкорчевывания деревьев под пашню: сначала перерубали корни деревьев, затем тянули дерево за веревку, привязанную к вершине. Если как следует потянуть, тогда «зеленая дубинушка» (дерево) «сама пойдет» (упадет)». [2]. Степан С. назвал свою работу «Лесоруб» и комментирует ее: «На лубках не только изображали картинку, но и писали тексты песен и сказок. С лубка крестьяне иногда перерисовывали картинку на предметы, сделанные из дерева. На Руси из дерева делали дома, мебель, посуду, игрушки и корабли. Поэтому рубили деревья. Лесоруб потом становился плотником, столяром и художником. Хороший мастер делал вещи, служившие людям много лет. Плохой просто переводил материал на кучу опилок. Средний — учился...».

Аккорд. В музыке аккорд («ит. *accordo*, фр. *accord* — согласие) — созвучие, звучание нескольких (не менее трех) музыкальных тонов, взятых, как правило, одновременно [3]. В народном прикладном искусстве — такое «звучание аккордов» может выражаться в смешении нескольких красок, дающих гармоничный оттенок цвета. А также в использовании нескольких техник (техника резьбы по дереву, лепки из глины часто сочетается с росписью красками). При использовании «созвучия» нескольких техник художественный образ получается наиболее выразительным. Этот прием активно используют мастера народных промыслов деревянной резной богородской игрушки и лепной глиняной игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская).

Участники проекта «Чудо-сундучок.рф», обращаясь к произведениям народного искусства (фольклор, изделия народных художественных промыслов) самостоятельно приходят к осознанию того, что произведения народного искусства

возникают как результат вдохновенной творческой работы художника. Восторг художника от красоты окружающего мира воплощается в росписях подносов (Жостово, Нижнетагильский поднос), в лаковой миниатюре (Федоскино, Мстера, Холуй) в кружевоплетении (вологодские, михайловские кружева), резном камне, в росписи по дереву и в других видах народных промыслов.

В основе проекта «Чудо-сундучок.рф» — творческий подход к прочтению детей и их родителей (попечителей) образов произведений народного искусства. Творчество — организация эмоционально-интеллектуальной деятельности и музыканта и художника. Создание непринужденной атмосферы творчества важно для развития творческой личности. Музыканта и художника связывает то, что под действием визуального ряда или слова рождается произведение искусства (музыка или изделие народного художественного промысла). Подбор визуального ряда и подбор литературного материала (сказок, потешек, загадок) одинаково важно для творческого развития обучающихся.

Ребенок воспринимает тот художественный образ, то произведение, которое ему ближе по духу. Ребенок иногда делает выбор сам, а иногда, это происходит, под влиянием объяснения педагога. Обратимся к примеру.

Образ льва в народном искусстве весьма интересен. Вот загадка для детей:

Очень грозный и отважный,
Гривой он мохнатой машет:
И рычит, как на распев —
Это храбрый, сильный — ... (лев)

И замечательное прочтение образа льва в работе Татьяны Р. по мотивам уральской росписи. «На Урале в XVII веке кузнец Демидов основал завод,

на котором выплавляли металл и делали из него всякие металлические вещи. В том числе и подносы, которые расписывали крепостные художники. Ведь и крестьяне, и бары любили красивые вещи: расписные стены, потолки, мебель и подносы. Моя история про уральский шкаф, который стоял в доме у крестьянина. В этом шкафу стояла посуда и всякие сладости. Их охраняли львы, нарисованные на дверцах. Эти львы могли выходить из шкафа и уговаривать мышей не трогать сахар...».

Участвуя в проекте «Чудо-сундучок.рф», дети учатся в деталях рассматривать и воспринимать отдельные штрихи в произведениях народных мастеров, которые характеризуют положительные черты характера человека или животного, понимая, какими средствами можно нарисовать положительный образ, какой колорит выбирать, какие краски сочетать, какую пластику использовать. Неважно, какое художественное ремесло привлечет ребенка, будет ли он расписывать или вырезать, плести или вязать, шить или выпиливать — но за образец для подражания или вариативного исполнения возьмет традиционные произведения народных художественных промыслов. Важно, что ребенок, воспринимая и осваивая те ощущения доброты, мира, гуманности, которые являются основополагающими в народной культуре, начинает сам работать над созданием положительного образа.

Познакомившись с подлинным произведением искусства в детстве, человек возвращается к его художественному образу снова и снова в течении всей жизни. Вглядываясь в произведение народных

художественных промыслов или вслушиваясь в народную музыку, продолжает открывать все новые и новые смыслы, новое прочтение. Особо значимые произведения вновь и вновь притягивают человека.

Можно надеяться, что знакомство с произведениями народных промыслов не станет для наших детей отдельным эпизодом в образовательной и воспитательной практике. Это не будет происшествием, имеющим характер отступления, а станет событием, которое окажет влияние на творческое развитие наших детей. Проект «Чудо-сундучок.рф» способен оказать влияние на развитие интереса у детей и родителей к народным художественным промыслам, народной культуре России на основе совместной творческой работы семьи.

Список литературы:

1. Аринин А. Н., Белета Р. В. Причины порождения общечеловеческих проблем и методы их преобразования. — Чебоксары: ООО «Чебоксарская типография № 1», 2016. 416 с. С. 207.
2. Песня Дубинушка. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубинушка>.
3. Краткий словарь музыкальных терминов. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/nikadu/post186352884>.
4. Сайт Чудо-сундучок.рф или Cudo-sunduchok.ru.
5. Севрюкова Н. В. Приобщение детей к традициям народных художественных промыслов средствами мультипликации (в рамках проекта «Семейная мастерская "Чудо-сундучок"»). Colloquim-journal № 1 (25), 2019. С. 53–57.
6. Усачева В. О. Учебник по музыке как средство реализации инновационных подходов в обучении школьников // Педагогика искусства, 2017, № 3.

