

УДК 37.011.33:391/393

Мальцева Л.В.

**ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД К ЗНАКОМСТВУ
ШКОЛЬНИКОВ
С НАРОДНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ
НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА**

Ключевые слова: народное творчество, искусство, народные промыслы, образование.

© Мальцева Л.В., 2009

Изобразительное искусство в общеобразовательной школе всегда отличалось особой восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеобразовательной практики способствует проявлению творческого, инновационного потенциала общеобразовательной школы. Инновация в образовательном процессе представляет переход системы из одного состояния в другое. В этой ситуации особое значение приобретает выбор направлений инновационной деятельности, отбор инновационного содержания образования, выбор и апробация педагогических технологий, позволяющих реализовать инновации.

В настоящее время в условиях отсутствия четко сформулированной национальной идеологии, разрушения культурных и нравственных основ жизнедеятельности общества значимым становится изучение школьниками истории своего народа, региона. Ведь, к сожалению, мы оказались народом, страдающим утратой исторической памяти и корней. Кроме истории утеряны и традиции, поэтому уроки изобразительного искусства и становятся тем образовательным пространством, в котором реализуется инновационный процесс, ориентированный на восстановление исторической связи поколений в области народного творчества. Этим фактором продиктовано формирование Федеральной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в Российской Федерации» (2001–2010 гг.). Анализ содержания этой программы позволил нам прийти к выводу о том, что сохранение и развитие традиционной культуры народов (а в Краснодарском крае – казаков) связано с изучением обычаев, обрядов, в частности, на уроках изобразительного искусства. Потому

и усиливается тенденция использования традиционного народного искусства в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений Краснодарского края различного уровня.

Изучение истории, культурного наследия родного края – Кубани – способствует обогащению знаний учащихся о регионе, в котором они живут, формирует гражданские понятия, помогает уяснить неразрывную связь и единство истории отдельного города, станицы с историей края, жизнью страны в целом. Эмоциональное, одухотворяющее начало в личности воплощается в отношении человека к окружающей действительности, преобразовании мира по законам красоты. Именно поэтому народное творчество можно рассматривать в различных контекстах. Одним из них является этнокультурный подход, раскрывающий те особенности культуры, на которые необходимо обращать внимание учащихся. Задача сохранения культурного наследия и его передачи подрастающему поколению, постоянно растущий интерес к данной проблематике обуславливают актуальность этнокультурной направленности художественно-эстетического образования и необходимость изучения народного творчества на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Прогресс образования идет в направлении разработки различных вариантов его содержания, научного осмысления новых идей и технологий, путей использования возможностей современной дидактики и теории воспитания в повышении эффективности образования. Задача учителя изобразительного искусства состоит не в навязывании ученику своих взглядов, а в развитии способности к самоопределению в мире искусства, определению

собственной траектории познания народного творчества.

Выбор инновационной деятельности в качестве приоритетной в деятельности школ Краснодарского края обусловлен следующими обстоятельствами:

- модернизация образовательной системы Краснодарского края;
- необходимость повышения качества образования при изучении народного творчества на уроках изобразительного искусства;
- реализация инновационных образовательных программ по изобразительному искусству;
- использование современных педагогических технологий.

Активный поиск путей решения существующих в общеобразовательных школах проблем привел нас к убежденности в значимости интеграции предметов эстетического цикла. Изобразительное искусство в школе является неотъемлемой частью образовательного процесса, направленного на формирование культурной личности, эстетически развитой и духовно богатой. Оно является сложным, интегрированным процессом передачи подрастающему поколению художественных ценностей народного творчества прошлого и настоящего.

Инновационный подход в определении содержания уроков изобразительного искусства в школах Краснодарского края заключается в том, что программа обучения дополняется знаниями по истории и особенностям культурных ценностей, декоративно-прикладного и народного искусства края, народных праздников и обрядов казаков Кубани. В содержание учебной программы по изобразительному искусству внедрен и реализуется в процессе обучения этнокультурный компонент образования, раскрывающий традиции, обряды,

ценности кубанских казаков. Нами разработана экспериментальная программа «Уроки изобразительного искусства и кубановедение» в общеобразовательной школе, в которую входят следующие блоки:

1. История и культурное наследие Краснодарского края. Данный блок содержания способствовал обогащению знаний школьников об особенностях того региона, в котором они живут. Большое значение имел и воспитательный потенциал таких знаний, способствуя развитию любви к Родине, гражданской культуры, основанной на понимании неразрывной связи и единства истории отдельного города, станицы, аула с историей края и жизни страны в целом.

2. Изобразительное искусство и история: заселение Кубани казаками, одежда, народные ремесла и промыслы, этнохудожественная культура Краснодарского края. Учащиеся узнают, что промысел – это добывание чего-либо, добыча, охота, а ремесло – профессиональное занятие (изготовление изделий ручным, кустарным способом) или вообще профессия, занятие. Бывают местные, кустарные, художественные промыслы. Детей знакомят с тем, что на Кубани люди с давних времен занимались различными промыслами и ремеслами. Наиболее распространенными видами народных промыслов и декоративно-прикладного искусства Кубани являются: гончарное производство, резьба по дереву, вязание, плетение из лозы, вышивание, изделия из соломы и др.

3. Гончарное ремесло Кубани. Содержание данного блока ориентировано на знакомство детей с тем, что из глины делали посуду, детские игрушки, черепицу, облицовочные плиты к печам и каминам. Переселенцы,

прибывшие на Кубань, приносили с собой традиционные профессиональные навыки, художественные приемы. Форма сосудов была разнообразной и зависела от назначения данного изделия в быту: для сыпучих продуктов (зерно), для варки пищи, для еды. В каждой кубанской семье имелась необходимая глиняная посуда: маки-тры, махотки, глечики для хранения молочных продуктов, миски, кувшины для вина.

4. Резьба по дереву (для мальчиков). Школьники познакомились с тем, что резьба встречается на различных предметах быта: деревянные блюда, прялки, рубели, украшения ткацких станков; в убранстве домов – крылечки, наличники; жилища, хозяйственные постройки, мебель, домашняя утварь, земледельческий инвентарь. Промыслы по переработке дерева находились в лесогорной полосе. Выделялась станица Баговская, где изготовлением деревянных изделий занималась большая часть семей (станицы Абхазская, Дагестанская, Кабардинская, Нижегородская, Прусская, Самурская). В станицах Рязанской, Ширванской, Имеретинской изготавливали земледельческие орудия (плуги, бороны). В станицах Борсуковской и Ширванской производили предметы из прутьев, в Ейске гребни; в других станицах выделяли грабли, оси, лопаты, оглобли, деревянную посуду, шпалы, прялки; в третьих – занимались выжиганием угля и гонкой соломы. В степных станицах и селах приготавливали брички, веялки. Готовая продукция свозилась на ярмарки в Майкоп, Екатеринодар. В станицах Белореченской, Тульской изготавливали сундуки, столы, табуретки, лавки. Особенно перспективным был бондарный промысел (цементный завод близ Новороссийска закупал не менее 500–700 тыс. бочек).

В целом деревообделочные промыслы стали разнообразными: изготавливали домашнюю утварь, сельскохозяйственный инвентарь, тару. Производили различные детали и мебель для судов и вагонов, станы для гужевой тяги.

5. Кузнечное дело (для мальчиков). Данный блок посвящен различным знаниям о технологиях кузнечного дела и о почтительном отношении к кузнецам и ковалям, возникшем в глубокой древности. Изготавливали кузнецы Кубани топоры, подковы, вилы, лопаты, плуги, которые были годны по местным условиям. На Кубани применялась высокохудожественная обработка металла – ковань. Она применялась при ковке решеток, козырьков оград, ворот, для украшения: цветы, листья, фигурки зверей. Композиция художественной ковани шла от растительного и животного орнамента.

6. Кожевенное и сапожное производство на Кубани (для мальчиков). Кожа издавна шла на изготовление обуви, сбруи, поясов. Особый род кожевенного промысла составляло дубление овчин для тулупов, полушубков и украинских кожухов. Выделка кож и выработка из них изделий производилась в Екатеринодаре, Ейске, Майкопе, Платнировской. На Кубани, в отличие от северных губерний, кожаную обувь носили почти все жители. Они пользовались изделиями из кожи и в хозяйстве, быту.

7. Ткачество на Кубани (для девочек). Сырьем для ткацкого ремесла служили конопля и овечья шерсть. Неотъемлемыми предметами кубанского жилища были: ткацкие станки, пряжи – прялки, донца – гребни для изготовления конопляных нитей, буки – бочки для отбеливания холста. Уже с семи-девяти лет в казачьей семье девочки приучались к ткачеству и прядению. До совершеннолетия успевали

приготовить для себя приданое из нескольких десятков метров полотна: рушники, рубахи.

8. Вышивка (для девочек). Дети узнают, что мастерицы-казачки вышивали рушники (полотенца), скатерти, салфетки, наволочки, занавески, рубахи. В основном вышивка выполнялась цветной и белой гладью. Народная художественная вышивка – яркое и неповторимое явление кубанской культуры, изучение которой обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. С появлением швейных машин она совершенствовалась на протяжении многих лет и до нас дошла в виде разнообразных замечательных орнаментов, швов, которыми они выполнены, интересных цветосочетаний нитей.

Экспериментальная программа «Уроки изобразительного искусства и кубановедение» расширяет тематический план предметов эстетического цикла, и в первую очередь изобразительного искусства. Устанавливаются межпредметные связи истории и изобразительного искусства. Интеграция содержания гуманитарных дисциплин позволяет определить те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребенка представлять мир как единое целое во взаимосвязи всех элементов. Новые знания возникают на стыке традиционных предметных областей и соединяют в единую систему уже существующие у учащихся представления о мире искусств.

Познание детьми народного творчества будет продуктивным, если использовать научно обоснованную методическую систему, направленную на развитие художественно-творческих способностей школьников. В центре внимания педагогов, преподающих детям изобразительное искусство,

находится обучение школьников навыкам изобразительного искусства. Выбор и апробация современных педагогических технологий позволяют реализовать инновационное содержание программы. Перспективы инновационного развития в художественном образовании связаны с созданием интегрированных уроков, основанных на принципах развивающего и личностно ориентированного обучения. Используемые нами технологии ориентированы на формирование внутренней мотивации школьников на познание народного творчества и собственного творческого потенциала; на тесную взаимосвязь теории искусства с практической художественно-эстетической деятельностью школьников; на познание школьниками истории местного народного декоративно-прикладного искусства и создание «живого контакта» с художественными промыслами и народными мастерами. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство рассматриваются в тесной взаимосвязи с народной философией и календарем. Все изделия, которые предлагается создать детям, создаются с опорой на народные традиции и обычаи.

Развитие личности через народное творчество на уроках изобразительного искусства обусловлено организацией учебной деятельности. Нами определены такие методы активизации познавательных процессов школьников, как проектирование, дидактические игры, проблемное обучение.

Проектирование позволяет реализовать творческий, инновационный характер учебной деятельности детей при изучении ими народного творчества. Включение школьников в активную творческую деятельность создает предпосылки для развития проективной компетенции в процессе

познания народного творчества на уроках изобразительного искусства. Можно привести пример проективной деятельности учащихся при изучении содержания программы, связанный с плетением из соломы и из листьев початков кукурузы. На первом этапе проекта школьники определили, что будут плести из соломы ржи шляпы мужские «брыль». Эти шляпы в знойное лето укрывали от жары во время сенокосов. Поля шляпы были большими, что создавало тень до плеч, сор не попадал за ворот во время скирдования. Второй этап был связан с определением необходимого количества плетеной ленты, полоски («зубатки») (12–14 метров). Следующий этап – практический – был посвящен сшиванию соломы по форме простыми нитками и завершению изделия.

Дидактические игры, используемые в образовательном процессе, позволяют включать школьников в активную творческую деятельность. Это создает предпосылки для развития нового подхода к обучению народному искусству, позволяющего выработать у школьников необходимую мотивацию к обучению, восприимчивость к теории, которая реализуется на практике, например, в процессе комплексного обучения, являющегося одним из перспективных методов, используемых в инновационном образовательном процессе. При этом обучении усвоение знаний достигается путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его применением. Интерес у школьников вызвал блок программы, посвященный гончарному производству. Дидактические игры были связаны с проигрыванием ситуаций поиска глины по берегам рек, изготовления глиняных сосудов, которые сначала лепились руками, а несколько позже появился гончарный круг,

приводившийся в движение рукой или ногой. Имитационные игры позволили учащимся освоить некоторые приемы гончарного производства, когда мастер бросал на середину гончарного круга кусок мокрой глины, толкая круг ногами или рукой. Различные движения рук приводят к тому, что глина принимает нужную форму. Следующим этапом игры был обжиг изготовленных сосудов в специальных печах. Этот этап обозначался определенным знаком, записанным на школьной доске. Заканчивалась игра придумыванием узоров, основанных на традиционных мотивах, для украшения гончарных изделий.

Проблемное обучение представляло собой единство дидактической деятельности учителя и практической деятельности учащихся, направленное на творческую самореализацию каждой личности. Основная задача проблемного обучения состоит в вовлечении школьников в процесс творческого поиска. Знания в данном случае не излагаются в готовом виде, а преподносятся в форме учебной проблемы. Учащимся необходимо найти самостоятельное решение, исходя из запаса ранее усвоенных знаний и умений, правильно использовать художественно-эстетические технологии. Проблемное обучение применялось нами при работе в блоке «Вышивка» (для девочек). Девочки в казачьей семье уже с 8–9 лет постигали секреты женского рукоделия, готовили себе приданое под присмотром матери. И в школе им предлагалась проблема: определить ситуацию, в которой будет уместен тот или иной узор традиционной вышивки, продумать, каким способом ее выполнить (ручной вышивкой или машинной). При этом следовало учесть, что в ручной вышивке проявляется душа мастерицы,

а машинная вышивка точнее, быстрее, хотя и той и другой оформляются различные предметы: салфетки, скатерти, рушники, занавесы, панно, блузы, мужские сорочки и другие вещи, необходимые людям в быту.

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство таят в себе особые возможности для развития творческой фантазии и интуиции, для ощущения школьником радости от результата работы. Открывается много возможностей для знакомства с окружающим миром, отраженным в произведениях искусства. В них раскрывается внутренний мир автора, особенности его восприятия, воображения, ценностного отношения к реальности. В диалогах детей возникало художественно-эстетическое единство чувств, мыслей, эмоций, связывающих класс в созвучных собеседников. Культурное пространство Кубани стало той средой, где воспитывалась уверенность детей при высказывании собственного мнения о народном искусстве, народных промыслах и ремеслах.

Искусство является своеобразной формой эмоционально-интеллектуального общения людей. Поэтому изобразительное и декоративно-прикладное искусство играет главную роль в развитии личности человека, в формировании его идеалов, устремлений, в развитии его духовного мира. Изобразительное творчество является одним из любимейших занятий ребят. Эта работа требует художественных способностей, знаний и умений в области изобразительной грамоты, декоративно-прикладного искусства, необходим большой запас зрительных образов и впечатлений, творческое воображение. Знакомство с новыми понятиями и возможностями уже само по себе вызывает интерес ребят,

повышает их мотивацию, веру в собственные силы.

Практика показала, что на каждом этапе работы по изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству поставленная цель достигается только при условии взаимосвязи с работой по развитию художественного вкуса учащихся, их наблюдательности, умения видеть в окружающей жизни красивые вещи, нарядные узоры, сочетания цветов, как в предметах искусства, так и в природе. Уроки изобразительного искусства в общеобразовательной школе, на которых изучается народное творчество Кубани, – важное средство развития личности ребенка. Эти уроки способствуют расширению кругозора, интересам, развивают мышление, творческое воображение и зрительную память, воспитывают эстетические потребности, целенаправленность, аккуратность и трудолюбие. Ученики усваивают целый ряд графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать объекты окружающего мира.

Отображая мир, ребенок воплощает в произведении искусства свои мысли, чувства, стремления, идеалы. Он воспроизводит явления жизни и одновременно дает им оценку, объясняет их сущность и смысл, выражает свое понимание. Искусство всегда обращено к человеку, его мыслям, чувствам. Счастлив, бывает тот, кто прикоснется к искусству и пронесет через всю свою жизнь восторг, удивление и восхищение, возникшие в художественно-эстетической деятельности.

Литература

1. *Бабенко, И.* Узоры подсказывала природа / И. Бабенко, С. Капышкина // Народное творчество. 1998. № 2.
2. *Болуглавская, И.Я.* Русская народная вышивка / И.Я. Болуглавская. М., 1972.
3. *Бондарь, В.В.* Город Екатеринодар в пространстве и времени / В.В. Бондарь. Краснодар, 2006.
4. *История Кубани* / под. ред. В.Е. Щетнева. Краснодар.: Кубанское книжное издательство, 2004.
5. *Ратушняк, В.Н.* По страницам истории Кубани / В.Н. Ратушняк. Краснодар: Советская Кубань, 1993.
6. *Ратушняк, В.Н.* Родная Кубань / В.Н. Ратушняк. Краснодар: Перспективы образования, 2004.