

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2019, №2, Том 7 / 2019, No 2, Vol 7 <https://mir-nauki.com/issue-2-2019.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/42PDMN219.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Варданын В.А., Кукса А.А., Тощева Е.А. Развивающий потенциал возрождения художественных традиций (на материале реконструкции шишкеевской глиняной игрушки) // Мир науки. Педагогика и психология, 2019 №2, <https://mir-nauki.com/PDF/42PDMN219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Vardanyan V.A., Kuksa A.A., Tosheva E.A. (2019). Developing potential of artistic traditions revival (on the material of shishkeevskaya clay toy reconstruction). *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 2(7). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/42PDMN219.pdf> (in Russian)

УДК 37.035.6:738

ГРНТИ 14.27.09

Варданын Валерий Амбарцумович

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», Саранск, Россия
Зав. кафедрой «Художественного образования», доцент
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: valera_vardanyan@mail.ru
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1446-5880>
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=285183

Кукса Александра Александровна

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», Саранск, Россия
Студент факультета «Педагогического и художественного образования»
E-mail: a.a.kuksa.pdh115@gmail.com

Тощева Екатерина Алексеевна

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», Саранск, Россия
Магистрант факультета «Педагогического и художественного образования»
E-mail: kisljakva-katja@mail.ru

**Развивающий потенциал возрождения
художественных традиций (на материале реконструкции
шишкеевской глиняной игрушки)**

Аннотация. Статья посвящена исследованию образовательных подходов к сохранению и возрождению художественных традиций. Основные методические идеи раскрыты на материале реконструкции шишкеевской глиняной игрушки, зародившейся в XVII веке в русском селе Шишкеево (ныне находится на территории Республики Мордовия), гончарный промысел в котором забыт, мастеров-игрушечников не осталось, а сама некогда известная глиняная игрушка утеряна. Авторами выполнена реконструкция сохранившихся экземпляров мастера Н.М. Шитихина и на этой основе сделана результативная попытка возрождения шишкеевской глиняной игрушки. В процессе исследования проведена опытно-экспериментальная работа на базе МБУ ДО «Детская художественная школа № 4» городского округа Саранск. Авторами разработан наглядный материал, выполненный с помощью компьютерной графики, обеспечивающий 2D визуализацию глиняных игрушек Н.М. Шитихина и раскрывающий этапы работы. Сравнение данных, полученных на констатирующем и контрольном этапах исследования, показало, что разработанные занятия и авторские наглядные пособия оказывают положительное влияние на формирование интереса к

народной глиняной игрушке. В ходе исследования сопоставлены данные диагностики творческого мышления по тесту Е. Торренса с результатом создания игрушки. Было выявлено, что обучающиеся с более низкими результатами по тесту выполнили игрушку по образцу без творческих элементов (40 % учащихся), а с более высокими показателями (60 %) проявили в работе больше воображения, их игрушки были более креативными, аккуратными и дополнены интересным декором. Работы отличались в основном уровнем разработанности и оригинальности. Это подтверждает эффективность проведенных занятий и возможность использования развивающего потенциала возрождения художественных традиций в организациях дополнительного образования для приобщения детей к истокам народного и декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: глиняная народная игрушка; шишкеевская игрушка; возрождение традиций; художественный образ; народная культура; декоративно-прикладное искусство; развивающий потенциал

Введение

В последние годы в нашей стране замечена тенденция повышения интереса к культуре своего народа. В разных уголках России возрождаются национальные традиции фольклорного творчества, реконструируются технологии создания произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Сегодня перед педагогом стоит серьезная задача не только сформировать в сознании учеников представление об искусстве и культуре родного края, а сделать их наследниками национального достояния, передать традиции и мастерство, дать осознание личной принадлежности к корням родной земли и всему человеческому роду в целом. Особая роль в этом процессе отводится народной игрушке. Следует прислушаться к мнению М.А. Ковалевой о том, что «народная игрушка служит средством приобщения к народным традициям, что является важным фактором воспитания духовности, формирования системы нравственных и эстетических ценностей» [1, с. 77].

13 октября 2018 года старинное русское село Шишкеево Рузаевского района Республики Мордовия, основанное в начале XVII века стрельцами и казаками, отмечало 380-летие со дня образования. Оно славилось своими гончарами-горшечниками и считалось одним из известных центров гончарного ремесла [2]. К сожалению, в настоящее время гончарный промысел в селе Шишкеево забыт, мастеров-игрушечников не осталось, а редкие образцы гончарной посуды можно увидеть лишь в Доме культуры, где директор кропотливо собирает все, что осталось, и бережно хранит.

Установлено, что такая ситуация складывается почти во всех регионах России. Н.С. Александрова отмечает: «...изучение региональных особенностей народной культуры показывает, что в последнее время народные игры и игрушки стали исчезать: народные игры предлагаются как театрализованные спектакли, а народные игрушки предназначаются для музейных полок» [3, с. 41]. В исследовании О.В. Коротких изучены основные подходы к квалификации игрушек. Автор отмечает, что «игрушка является важнейшим инструментом социализации и духовно-нравственного развития ребенка, особенно в первые годы его жизни» [4, с. 153]. И.Э. Кошекoва так же акцентирует внимание на развивающем потенциале игрушки [5].

Преподаватели кафедры художественного образования Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева взяли за реконструкцию шишкеевской глиняной игрушки, изучили сохранившиеся экземпляры мастера Н.М. Шитихина и стали возрождать ее вместе со студентами на занятиях в мастерской керамики [6]. Знание народных традиций, тесно связанных с декоративно-прикладным искусством, выполняет особую роль в развитии у детей и взрослых эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов [7]. Это придает исследованию проблемы сохранения и возрождения шишкеевской глиняной игрушки актуальность и значимость.

Методы

Для формирования у обучающихся целостной эстетической культуры через познание художественного образа шишкеевской глиняной игрушки было проведено опытно-экспериментальное исследование на базе МБУ ДО «Детская художественная школа № 4» городского округа Саранск. В нем приняло участие 10 детей второго класса в возрасте 8–10 лет. Материалом для исследования стали работы детей, выполненные по мотивам шишкеевской глиняной игрушки. Основные методы исследования: анализ и оценка продуктов художественно-творческой деятельности; тест креативности Е. Торренса, сопоставление средств художественного выражения для выявления отличительных особенностей различных игрушек. Опора на эти материалы позволила организовать работу по изучению художественного образа шишкеевской глиняной игрушки и реконструкции аутентичной технологии ее создания.

Результаты

Гончарное искусство является одним из древнейших промыслов, известных человеку. Традиции гончарного дела, тонкости в работе с различными видами глины, методы изготовления изделия передаются из поколения в поколение. Укрепляя традиции и совершенствуя свои навыки, ученики перенимали опыт мастеров, развивая гончарное ремесло как искусство. В наши дни, начиная с детского сада и младших классов школы, дети учатся воспринимать объемные формы через лепку из пластилина. Но при более глубоком изучении основ изобразительной грамоты в художественных школах роль работы с пластическими материалами в образовательном процессе часто недооценивается. А ведь рисунок, живопись, скульптура и гончарное искусство являются взаимодополняющими элементами учебного процесса, развивают образное мышление и учат детей понимать объем в изображении предмета на плоскости, и наоборот. Кроме того, работа с глиной доступна и интересна детям разного возраста, эффективно и качественно изменяет уровень важнейших умений: общих (таких, как проектирование, организация работы, анализ и оценка деятельности) и специальных, практических (подготовка глины, переминание, центровка, вытягивание цилиндрической формы, обжиг, лощение, вошение и др.).

В общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства с народной глиняной игрушкой ученики знакомятся в I четверти III класса. Общая тема четверти называется «Искусство в твоём доме» [8]. Тема первых двух уроков – «Твои игрушки». Сверхзадача уроков заключается в том, чтоб ученики поняли, что игрушки создают художники, а первые игрушки (деревянные, глиняные, тряпичные) делали обычные люди, поэтому их называют народные игрушки. Н.И. Кузан, подчеркивая значимость народной игрушки, отмечает, что в ней отобразились глубокие знания мастеров психологии и духовных запросов детей, а также понимание значения игрушки в подготовке детей к жизни. За изготовление

детских игрушек брались только те ремесленники, которые искренне, всей душой любили детей, хорошо знали их быт или сами занимались воспитанием [9].

На уроке обучающиеся знакомятся с образами дымковской, филимоновской, абашевской, каргопольской игрушек. Им предлагается придумать форму игрушки в виде коня, птицы или бабы и вылепить. Здесь акцент делается на образно-пластической форме игрушки, а на следующем уроке основное внимание переносится на то, как мастера расписывали игрушки, следуя народным традициям.

Во II четверти V класса, изучая тему «Древние образы в современных народных игрушках», ученики узнают о живучести древних образов коня, птицы, бабы в современных народных игрушках, изучают особенности пластической формы глиняных игрушек различных промыслов. Детям предлагается вылепить и расписать глиняную игрушку. Невозможно скопировать глиняную народную игрушку, как ни старайся, у каждого получается своя. Самое главное, освоить приемы лепки, а далее можно импровизировать и создавать свои творческие работы.

В Республике Мордовия кроме традиционных центров народной глиняной игрушки обучающихся знакомят с игрушкой, которая выполнялась мастерами-горшечниками в селах на этой родной земле. Наиболее известным гончарным центром было село Шишкеево.

Конечно, двух уроков недостаточно, чтобы освоить единство формы и росписи в игрушке, основные элементы декора народной игрушки. Эту проблему можно эффективно решить на занятиях в организациях дополнительного образования, детских художественных школах и школах искусств, где бюджет времени позволяет более подробно изучить древние образы в современных глиняных игрушках.

Для обоснования эффективных путей решения этой проблемы нами проведено исследование в три этапа: констатирующий, поисково-созидательный и контрольный.

Цель констатирующего этапа – выявить исходный уровень знаний детей о народной глиняной игрушке (дымковская, филимоновская, абашевская, каргопольская и др.). Рассмотрим данные, полученные с помощью опроса. Оказалось, что о глиняной игрушке знают всего 10 % учащихся, когда-либо слышали – 30 % и не знают ничего – 60 %. А о шишкеевской глиняной игрушке никто не слышал. Полученные данные объясняются отсутствием занятий по изучению народной глиняной игрушки. Это вызвано определенными трудностями: отсутствие условий и соответствующей материальной базы (специальной мастерской, глиняной массы, муфельных печей, глазури и т. д.). Следовательно, значительное количество обследованных детей нуждается в занятиях по изучению и лепки народной глиняной игрушки.

Для решения выявленной проблемы путем преодоления выделенных трудностей на поисково-созидательном этапе исследования разработана серия занятий по освоению художественного образа шишкеевской глиняной игрушки. Дети узнали, что она зародилась в начале XVII века в селе Шишкеево Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне Рузаевский район Республики Мордовия). Основным ремеслом в этом селе являлось гончарное производство, но на радость детям лепили глиняные игрушки-свистульки [10].

В визуальном ряде презентации представляются игрушки шишкеевского мастера Н.М. Шитихина, выполненные с помощью компьютерной графики (рисунок 1). Обучающиеся сравнивают их с образами других народных игрушек, выявляют общие и отличительные черты, определяют отличия от народного наследия других регионов. Таким образом, обучающимися были выявлены основные характеристики формы и техники, выделяющие уникальность шишкеевской игрушки.

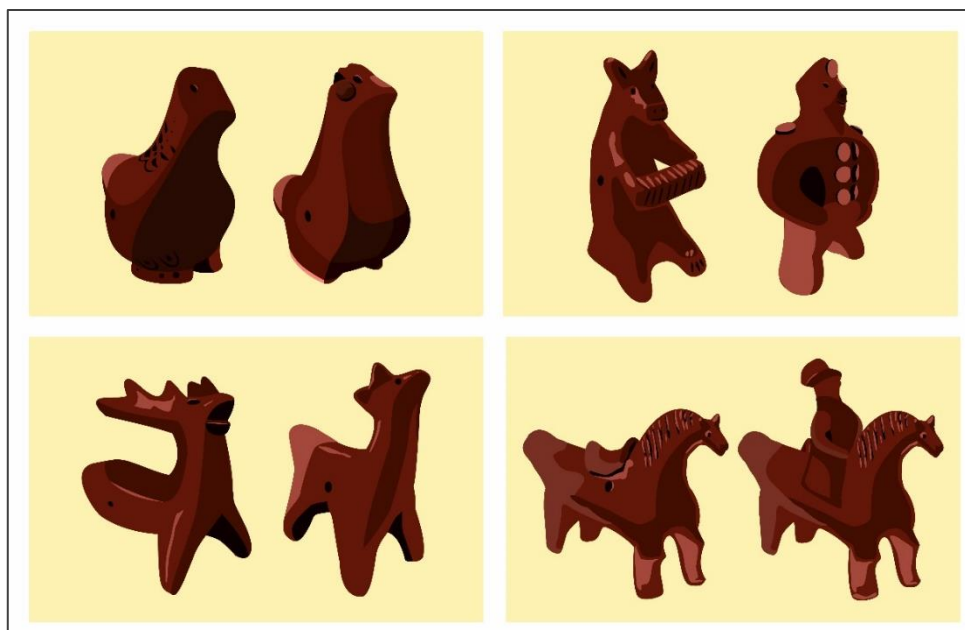

Рисунок 1. Наглядный материал, выполненный с помощью компьютерной графики, 2D визуализация глиняных игрушек Н.М. Шитихина (разработано авторами)

Рассмотрим результаты визуализации. Во-первых, дети заметили, что персонажи игрушек выбраны не случайно. Мастера лепили игрушки для местных детей и поэтому за основу брали хорошо известные им образы различных животных и птиц (коней, медведей, козлов, баранов, собак, петухов, жаворонков и др.), а также людей (крестьян, барынь, всадников, военных с гармонью в руках и др.).

Во-вторых, отметили простоту, плавность форм игрушек, и, наконец, усмотрели, что мастера не расписывали их яркими узорами, а покрывали свистульки глазурями, при этом основные элементы декора выполнялись насечками способом вдавливания глины.

Благодаря визуальному представлению поэтапного выполнения работы быстрее усваивался материал, поэтому за занятие каждый успел слепить по две–три игрушки (рисунок 2).

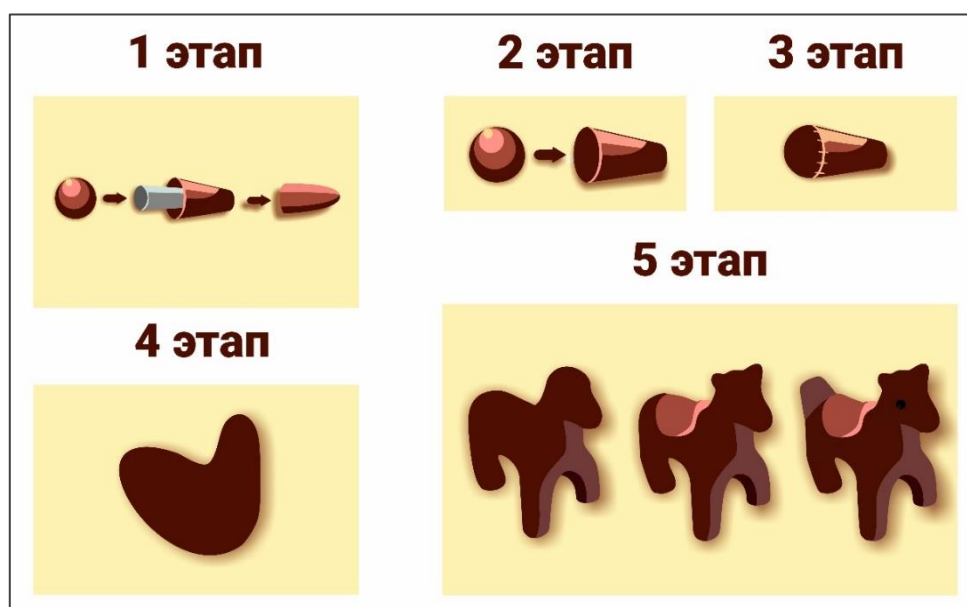

Рисунок 2. Этапы выполнения глиняной игрушки (разработано авторами)

Несмотря на то, что были показаны иллюстрации конкретных изделий, обучающиеся проявили творческий подход, яркое воображение, поэтому каждая игрушка отличилась особыми элементами украшения.

В процессе лепки дети познакомились с ещё одной характерной особенностью шишкеевской игрушки – технологией изготовления свистка. Учащиеся познакомились со схемами свистков дымковской и шишкеевской глиняной игрушки и, методом сравнения, поняли базовые принципы технологий (рисунок 3).

Рисунок 3. Схема свистков дымковской и шишкеевской глиняной игрушки (разработано авторами)

Дело в том, что свисток дымковской игрушки делается на уже готовом изделии, вылепленного из цельного куска глины. В области свистка, на расстоянии полтора сантиметра до края, деревянной клиновидной палочкой делается отверстие под углом 45° и расширение полости внутри игрушки круговыми движениями кончика инструмента. Затем в месте свистка параллельно его стенкам делается второе отверстие так, чтобы сохранился угол в 45° .

А шишкеевская игрушка изначально выполняется полой, пустой внутри. Сначала скатывается шар, из которого будут в дальнейшем вылепливаться детали, затем специальным деревянным инструментом или большим пальцем в шаре выдавливается отверстие. С помощью засечек и увлажнения глины в месте стыка, к отверстию прикрепляется более маленький шар, в котором в итоге будет сделан свисток, где плоским деревянным инструментом делаются два отверстия под углом 45° . Плюс данной методики в том, что в изделии можно сделать два и более симметричных отверстий, при закрытии каждого из которых звук свистка будет звонко изменяться, что придает особую привлекательность игрушке (рисунок 4).

Завершающим этапом работы является декорирование вылепленной игрушки при помощи насечек, вдавливаний, сушка, утильный обжиг, декорирование глазурью и повторный обжиг.

Рисунок 4. Процесс создания творческой работы по мотивам шишкеевской глиняной игрушки (фото авторов)

В ходе исследования проведена диагностика творческого мышления по тесту Е. Торренса с целью выявления уровня развития творческого мышления на конечный результат выполненной игрушки. По результатам теста, средние показатели уровня креативности оказались довольно высокими. Было выявлено, что дети с более низкими результатами выполнили игрушку по образцу без творческих элементов. А дети с более высокими показателями (60 %) проявили в работе больше воображения, их игрушки были более креативными, аккуратными и дополнены интересным декором. Работы отличались в основном уровнем разработанности и оригинальности. Это подтверждает эффективность проведенных занятий и возможность использования такой формы работы в различных организациях дополнительного образования.

Обсуждение

Сравнение данных, полученных на констатирующем и контрольном этапах исследования, показало, что реконструкция шишкеевской глиняной игрушки (характерных для нее малых форм и их образов, технологии изготовления и декорирования) обогащает методику обучения изобразительному искусству в общем и дополнительном образовании новым материалом, обладающим не только педагогической и методической ценностью, но одновременно позволяющему приобщить детей к истокам народного и декоративно-прикладного искусства. Разработанные занятия и авторские наглядные пособия оказывают положительное влияние на формирование интереса к народной глиняной игрушке, познание ее художественного образа и использование развивающего потенциала. В перспективе важно решить проблемы подготовки художественно-педагогических кадров к организации работы по поиску образцов аутентичной народной художественной культуры, рискующих быть преданы забвению, выработке путей достижения их востребованности в образовательном процессе и эффективному применению их развивающего потенциала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ковалева, М.А. Народная игрушка как объект изображения в учебных работах студентов, обучающихся по специальности «Дизайн» [Текст] / М.А. Ковалева // Декоративно-прикладное искусство и образование. – 2018. – № 2 (24). – С. 77–82.
2. Колмыков, В.И. Высокий огонь: русские гончары-игрушечники [Текст] / В.И. Колмыков. – Рузаевка: ОАО «Рузаевский печатник», 2012. – 352 с.
3. Александрова, Н.С. Этнопедагогический феномен народных игр и игрушек [Текст] / Н.С. Александрова // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2017. – № 2 (94). – С. 41–47.
4. Коротких, О.В. Проблема классификации народных игрушек в отечественной педагогике [Текст] / О.В. Коротких // Наука и школа. – 2014. – № 2. – С. 153–161.
5. Кашекова, И.Э. Национальные особенности русского искусства в современных авторских произведениях народных мастеров: развивающий потенциал игрушки [Текст] / И.Э. Кашекова // Гуманитарное пространство. – 2018. – Т. 7. – № 4. – С. 778–789.
6. Варданын, В.А. Основы керамики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Варданын, А.П. Русяев; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
7. Ожерельева, О.В. Глиняная игрушка в культурном пространстве российской провинции – города Борисоглебска [Текст] / О.В. Ожерельева // Педагогическое регионоведение. – 2018. – № 1 (13). – С. 56–60.
8. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. 1–9 классы [Текст] / под рук. и ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2005. – 142 с.
9. Кузан, Н.И. Народная игрушка как средство воспитания у детей позитивного отношения к трудовым традициям [Текст] / Н.И. Кузан // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. – № 45. – С. 87–91.
10. Колмыков, В.И. Коняшки-глиняшки [Текст] / В.И. Колмыков. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. – 96 с.

Vardanyan Valeriy Ambartsumovich

Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evseyev, Saransk, Russia
E-mail: valera_vardanyan@mail.ru

Kuksa Aleksandra Aleksandrovna

Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evseyev, Saransk, Russia
E-mail: a.a.kuksa.pdh115@gmail.com

Tosheva Ekaterina Alekseevna

Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evseyev, Saransk, Russia
E-mail: kisljakva-katja@mail.ru

**Developing potential of artistic traditions revival
(on the material of shishkeevskaya clay toy reconstruction)**

Abstract. The article deals with the study of educational approaches to preservation and revival of artistic traditions. The main methodological ideas are disclosed on the material of shishkeevskaya clay toy reconstruction. The toy was originated in the Russian village of Shishkeevo in the 17th century which is now located on the territory of the Republic of Mordovia. The pottery industry in the village was forgotten because of the toy makers absence. As a result, the once famous clay toy itself was lost. The authors reconstructed the surviving specimens by the master N.M. Shitykhin, and on this basis made an effective attempt to revive the shishkeevskaya clay toy. In the course of study the experimental work was conducted on the basis of the Saransk Children's Art School No. 4. The authors created the visual material made using computer graphics, providing 2 D visualization of clay toys by N.M. Shitykhin and revealing the stages of work. Comparison of data obtained at ascertaining and control stages of the study showed that the developed lessons as well as the author's visual aids have a positive influence on formation of interest to the folk clay toy. The authors compare the data of creative thinking diagnostics on the test by E. Torrens with the result of the toy creating. It was found that students with lower test results completed the toy on the model without creative elements (40 %), and those with higher results (60 %) showed more imagination in their work, and their toys were more creative, neat and supplemented with interesting decor. The works differed mainly in the level of elaboration and originality. This confirms the effectiveness of the lessons and the possibility of using the developing potential of revival of artistic traditions in supplementary educational organizations to familiarize children with the origin of folk arts and crafts.

Keywords: clay folk toy; shishkeevskaya toy; revival of traditions; artistic image; folk culture; arts and crafts; developing potential