

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
управление культуры
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
« ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4»

г. Новосибирск
ул. Маяковского, 20
тел. 337-06-05, e-mail: music-4@mail.ru

Методическая работа

*«Сохранение народных традиций в творчестве учащихся
в условиях ДШИ»*

Составитель: преподаватель высшей
квалификационной категории
Э.А. Ноженкова

Новосибирск
2017

Цель профессиональной деятельности:

Создание условий для развития у учащихся интереса к народным традициям.

Задачи профессиональной деятельности:

- *воспитание и развитие у учащихся активного интереса к народной культуре, народным традициям;*
- *воспитание у учащегося осознания себя, как носителя национальной культуры;*
- *обучение приемам изобразительной грамоты, опирающейся на художественную специфику народного искусства;*
- *освоение учащимися богатств мировой культуры, познание общечеловеческих ценностей;*
- *способствовать формированию собственной личностной культуры учащихся.*

Каждому педагогу, посвятившему свою жизнь детям, постоянно приходится задумываться, как усовершенствовать учебный процесс, как добиться лучших результатов своего труда. Для меня всегда было важно определить, **что** положить в основу преподавания искусства в школе, будь то – общеобразовательная или школа дополнительного образования. Еще известные ученые – М.И. Скаткин, и И.Л. Лернер определили содержание образования «..как социальный опыт деятельности человечества за всю историю его развития» и объединили в группы: 1.Знания 2.Способы деятельности (умения, навыки) 3.Опыт творческой деятельности. 4.Опыт эмоционально – творческих отношений.

Преподавание изобразительного искусства должно включать в свое содержание все 4 компонента, *но* в обратной последовательности нумерации по значимости! *Тогда главной целью художественного образования будет являться развитие у детей эстетического отношения к жизни, становление*

их духовного мира. Хочется вспомнить В.А.Сухомлинского: «Искусство – это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу. Познавая ценность искусства, человек познает человеческое в человеке».

Последние три года я работаю над темой: «Сохранение народных традиций в творчестве учащихся в условиях ДШИ.» Она продиктована условиями развития современной национальной системы образования: «Основными положениями Закона «Об образовании» являются: «Приоритет общечеловеческих, национально-этнических ценностей...» (Закон РФ «Об образовании» ст. 18). *Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры.*

Если вспоминать детскую психологию, классификацию сенситивных периодов Д.Б.Эльконина, то 6-11 лет он называет – школьным. Новообразованием этого периода является: появление чувства созидания, потребность в самостоятельном творчестве. И, именно в этом возрасте формируется национальное самосознание (идентичность) — чувство принадлежности к своей стране и народу. Подтверждением этому служит исследование психолога Ж. Пиаже. Он проследил динамику развития этнической идентичности и выделил три этапа ее формирования. 6-7 лет - приобретение первых знаний (фрагментарных, несистематических) о своей этнической принадлежности; 8-9 лет - развитие национальных чувств и четкая идентификация с членами своей этнической группы; 10-11 лет – полная этническая идентичность, осознание самобытности не только своего народа, но и других.

В мою задачу педагога, в контексте данной проблемы, входит способность прогнозировать и реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспитать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носителя этой культуры. Механизмом, позволяющим

включить народную педагогику в современный учебно-воспитательный процесс в ДШИ, является народная традиция, т.к. именно традиция выражает сущность народной культуры и её связь с социальными условиями; она и в настоящее время несёт те же воспитательные и развивающие функции.

Именно Русская культура в течение веков выработала оптимальную систему воспитания и обучения детей. Апробированная многими поколениями система народного воспитания обеспечивала передачу жизненно необходимых трудовых навыков, знаний о природе, человеке, окружающем мире. Целью народной педагогики было овладение правилами обыденного и обрядового поведения, приоритетным считалось знание традиционной культуры своего края, народа, общины, семьи; прививалось умение правильно использовать досуг. Эта система готовила и к созданию семьи, и к воспитанию полноценных членов социума.

Образцы классической народной и современной культуры воспроизводятся, передаются, регулируются естественным механизмом: от человека к человеку, от поколения к поколению в процессе непосредственного общения и взаимодействия.

Само слово «традиция» имеет широкое речевое «поле смысла», которое отражено в словарях русского языка. 1. «Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (например, идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи). 2. Обычай, установившийся порядок в поведении, быту. 3. «Традиция - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. // Установившийся порядок, неписанный закон в поведении, быту; обычай, обыкновение. // Обычная, закрепившаяся норма чего-то. // Устная передача каких-либо исторических сведений, предание (от лат. traditio - передача)»

Из словарных определений можно выделить следующие ключевые слова, помогающие определить содержание, которое несет в себе слово «традиция»:

от поколения к поколению; наследие; обычаи; нормы поведения; взгляды, вкусы.

Человек, рожденный в традиционной культуре, сразу попадал в поле действия сложившихся, не обсуждаемых норм и правил, которым он должен был неукоснительно следовать. Причем регламентации подвергались все сферы жизни человека - от сакральных, смыслообразующих компонентов (картина мира, представления о жизни и смерти, религиозные воззрения) до обыденных, повседневных забот, связанных с тем, что и как есть и пить, во что одеваться, как проводить праздники и будни и т.д. Кроме того, традиции крестьянской и городской культуры в прошлом отличались большей длительностью по времени, большей устойчивостью по сравнению с традициями в современной культуре. Смена их происходила не так быстро и лавинообразно, как это имеет место в новейшее время. Таким образом, важно зафиксировать, что традиционная культура от современной отличается не наличием или отсутствием традиций, а их длительностью и степенью устойчивости. Традиция - это то, что помогает системе выживать, обеспечивает ее адаптивность, т.е. «ее способность для самосохранения». Наиболее ярко стереотипы, а – следовательно, и традиция, проявляются в этнической культуре - обрядах и обычаях, в сфере общения (этикет), в процессе социализации детей, в технологических процессах (трудовые приемы и навыки), в организации отдыха (включая игры, праздники). Однако стереотипы, как основа традиции действуют не только, когда возникает необходимость в традиционно-бытовой культуре, но и в других культурных пластах, например - «канон» в древнерусской иконописи, «школа» в профессиональном театральном, вокальном, изобразительном искусстве, стереотипные приемы воздействия на человеческое сознание при производстве уличной, теле- и радиорекламы.

Таким образом, отдельные элементы традиции могут передаваться от поколения к поколению, в большей или меньшей степени теряя или сохраняя свою аутентичность. В то же время существуют отдельные элементы

традиции, которые больше привязаны к конкретной среде, к конкретной эпохе. Это, прежде всего, характерно для материально-вещественной сферы. На примере использования в быту одежды, мебели, домашней утвари, очевидно, что в данном случае традиция обновляется достаточно быстро, как бы «не задерживается». Особенно это характерно для новейшего времени, связанного с развитием массового производства, постоянным обновлением промышленных технологий. Более того, здесь вступает в действие механизм моды, который в значительной степени заменяет традицию. В то же время и внутри самой моды возникает нечто, подобное традиции. Широко известен феномен возврата моды через несколько десятилетий, но как бы на новом витке развития - «то, да не совсем то». С определенными модификациями, позволяющими точно датировать десятилетие, вдруг возвращаются узкие или брюки клеш, лодочки на шпильке или туфли на «платформе». На смену полированной мебели приходит мебель из матового дерева, после повального увлечения «стенками» вдруг появляется интерес к разрозненным, единичным деталям мебельного интерьера. Видимо, точнее будет сказать, что мода не заменяет традицию, а идет с ней рука об руку и довольно свободно с ней обращается.

В *профессиональном* же искусстве, на первый план выходит индивидуально-личностное начало. Главным становится не следование образцу, канону, его воспроизведение, а установка на самовыражение, самореализацию в творчестве, следовательно, на уникальность творческого результата, манеры художественного высказывания вплоть до сознательного нарушения уже устоявшихся норм, правил, эталонов. Поэтому, когда говорится о традициях в профессиональном искусстве, то речь идет о следовании общим принципам каких-либо направлений в искусстве, о сохранении, передаче лишь наиболее общих моментов: технологических, структурно-композиционных норм, образно-семантического «словаря», стиля мышления, подходов к жизненному материалу, его обобщению, художественному переосмыслению. Наличие у профессиональных авторов

устойчивых, повторяющихся стереотипов (образно-семантических, содержательно-тематических и пр.), стандартов, повторов получает отрицательную оценку. Это оценивается чаще всего как заштампованность, однообразие, бедность фантазии. А сходство с творениями других авторов, тем более заимствования (явные или скрытые) объявляется эпигонством, отсутствием собственного творческого почерка, а то и прямым плагиатом.

Поэтому очень важно учить детей различать эту грань между «соблюдением традиций» и «профессиональным воплощением» творческих идей. Здесь можно отметить ряд методов для активизации творческого сознания, которые я применяю:

- а) свобода в системе ограничений, когда четкое выполнение практических задач, с одной стороны, и постоянная их сменяемость, с другой, формируют целеустремленность ребенка;
- а) метод диалога, в котором учитель и ученики – собеседники;
- в) метод сравнений и ассоциаций;
- г) метод коллективных и групповых работ, развивающих в детях чувство единения и ответственности;
- д) метод проектов.

Я преподаю в младших классах ДШИ, веду учебные предметы: «Прикладное искусство», «Основы изобразительной грамоты», «Лепка». Во всех предметах красной нитью прослеживается тема сохранения народных традиции. Это необходимо, потому что народ является нацией, когда он осознает свою индивидуальность, свое особое место в общечеловеческой семье. Национальная идентификация проявляется через осознание человеком принадлежности к своей нации, ее истории и культуре. Это помогает человеку овладевать различными видами социальной деятельности, усваивать нормы, ценности, культуру своего народа. Национально-культурная идентичность для личности – это источник вдохновения в творчестве, важная часть духовного мира человека. Нация, потерявшая самосознание, таким образом, обрекает себя на упадок и постепенное

растворение в составе других народов. Именно по этой причине так остро встает вопрос о необходимости восстановления и сохранения национальной идентификации русского народа, его этнического «Я» – того, чем славится, чем интересна русская нация для всего человечества. У каждого народа свое духовное лицо, свой характер. Характеру русского народа посвящена одна из последних работ отечественного философа

Н.О. Лосского. Ученый отмечает, что русский народ поражает многосторонностью своих способностей. К ним относятся наблюдательность, теоретический и практический ум, творческая изобретательность, тонкое восприятие красоты и связанная с ней артистичность, выражающаяся как в повседневной жизни, так и в творении великих произведений искусства.

Возьмем, например, темы 2класса в учебном предмете «Основы изобразительной грамоты» - «Русская изба», "Деревянное зодчество Руси».

На этих уроках учу детей изображать православный храм, избу, русскую печь, внутреннее убранство избы; использовать народные узоры и орнаменты (деревянное кружево наличников, резьба по дереву и лепнина, украшающие дома). Знакомство с лубочной техникой. Знакомство с творчеством русских художников, иконописью.

«Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Крепче всех кирпичей и алмазов»

« Дом» в русской национальной культуре – явление уникальное, в такой совокупности понятий свойственное только нашему народу. Само слово Дом имеет для русского человека особый архетипический смысл. В словаре С.И. Ожегова слово «дом» имеет, наряду с обыкновенным объяснением, такие значения: «люди, живущие в нем» и «династия, род». Дом в народной культуре – средоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода, включая не только живых, но и предков. Дом, сооруженный руками хозяина или его родителей, воплощает идею семьи и

рода, связи предков и потомков. В провинции дом – это не только жилое пространство, но и центр всей жизни.

Русские девочки с малых лет приобщались к семейному труду, в частности, они шили, вязали, вышивали, плели кружева, приготавливая для себя приданое, ухаживали за многочисленными младшими братьями и сестрами. Замужняя женщина своими руками готовила приданое будущему малышу. Таким образом, не сомнительные психологи в «школе матерей» и не телевидение с журналами, а сама жизнь мудро и постепенно подготавливала девушку к семейной жизни и рождению ребенка. Беременная женщина, по примеру своей матери и бабушки, сшившая и любовно украсившая тончайшим кружевом (таких мягких кружев сейчас не найти ни в одном магазине!) крестильную рубашечку, вряд ли могла допустить кощунственную мысль об отказе от ребенка или тут же отдать его в ясли. С этого и начиналась жизнь маленького человека, такая естественная, правильная, природосообразная: его ждали, для него приготовили своими руками вещи (мать – приданое, отец – колыбель), потом он рос у материнской груди, в своем доме, среди родных. В свою очередь, ребенок, подрастая, осваивал посильную работу, различные ремесла

Сейчас практически никто не подвергает сомнению необходимость сохранять, охранять и продолжать культурные традиции нашего края, духовные и нравственные ценности памятников искусства для установления связи прошлого с настоящим и будущим. Но важнее всего на сегодняшний день – это не просто сохранить исконно русскую провинциальную культуру «музейно», для просмотра, но «оживить» ее, претворить в жизнь. Не должно, подобно нерадивому слуге из библейской притчи, зарывать талант в землю, т.е. держать культурное наследие подспудно, в хранилищах и музеях, – нужно знать ее практически, знать, чтобы не забывать и суметь передать это другим поколениям. Однако этого недостаточно, нужно не просто изучать народную культуру, а делать ее естественной частью нашей жизни.

Системный подход к этой проблеме может быть успешно реализован на всех ступенях образования. Неизменный интерес у детей вызывает процесс изготовления тряпичных кукол, одетых в русские национальные костюмы на уроках «Декоративного творчества». Обучающиеся знакомятся с обереговыми, обрядовыми куклами. Сказки о преобразовании, трансформации – это сюжеты о смене половозрастного статуса (куклы перевертыши «Девушка - Жениха», «Парень- Мужик»), о смене времени года (куклы «Лето-Осень», «Зима-Весна», «Весна-лето»), о смене суток (кукла «День-Ночь»), о преобразовании добра и зла («Девушка- Баба Яга», «Царевна – Лягушка») Особенно важен процесс изготовления куклы, в котором используются в основном натуральные материалы: ткани, нитки, глина, береста, солома, дерево, мука, крупа, что вводит в обязательное соприкосновение с природой. «Любое изготовление куклы – это своего рода медитация, так как в процессе изготовления куклы происходит изменение личности» (Гребенщикова Л.Г). При этом у детей развивается мелкая моторика рук, воображение, способность к концентрации. В процессе изготовления куклы «происходит включение у ребенка механизмов проекции, идентификации или замещения», то есть куклы исполняют роль тех объектов, на которые смещается инстинктивная энергия человека. Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию какой-либо проблемы, размышлению над ней и поиску решения.

Так как мы имеем дело с обучающимися младшего возраста, то - манипулирование (игра) куклами способствует еще и : развитию речи; снятию нервного напряжения; развитию коммуникативных навыков; достижению эмоциональной устойчивости и саморегуляции; приобретению важных социальных навыков; развитию крупной и мелкой моторики; профилактике и коррекции страхов; коррекции отношений в семье; становлению психосоциальной идентичности мальчиков и девочек.

В теме «Традиционные народные промыслы России», дети не только знакомятся с самобытным искусством Гжели, Хохломы, Городца и др., но и

изготавливают социально значимые вещи: расписывают доски, коробочки, ложки. Обучающиеся овладевают принципами декоративного обобщения (преобразуя реальные формы в символические знаки)

Большие возможности для ознакомления с русской народной культурой имеются на уроках «Лепки», в теме «Русские народные сказки». Здесь важно информативное наполнение детской деятельности: например, изготовление из пластилина героев русских народных сказок (колобка, зайца, лисы, теремка), или колодца, или сруба избы.

В первом классе программы используется метод «сказкотерапии». Он направлен на развития творческих способностей, совершенствования взаимодействия с окружающим миром, интеграцию личности. Сказки позволяют рассказать в доступной форме о мироустройстве, о жизненно важных явлениях и ценностях. Сказка, в символической форме, содержит информацию о том, как устроен этот мир, кто его создал; что происходит с человеком в разные периоды его жизни; какие этапы в процессе самореализации проходит женщина и мужчина; какие трудности препятствия можно встретить в жизни и как с ними справляться; как приобретать и ценить дружбу и любовь; какими ценностями руководствоваться в жизни; как строить отношения с родителями и детьми; как прощать. Сюжеты сказок разнообразны.

Бытовые сказки часто содержат рассказы о превратностях семейной жизни, о способах разрешения конфликтных ситуаций. Они формируют позицию здравого смысла и здорового чувства юмора по отношению к невзгодам, рассказывают о маленьких семейных хитростях. Поэтому бытовые сказки незаменимы и направлены на формирование образа семейных отношений. Например, такие русские сказки: "Кто заговорит первый?", «Пузырь, Соломинка и Лапоть». К бытовым можно отнести сказки о труде: Как рубашка в поле выросла, Крупеничка, о Хлебе, Сенокосе, Жатве Сказки о празднике рассказывают о народных праздниках и обычаях. Каждый народный праздник имеет свой, проверенный временем, «сценарий», свои

атрибуты, свои персонажи, свои песни. Сцены праздника сначала показываются педагогом, затем проигрываются обучающимися на столе в кукольном варианте. А затем разучиваются реальные сцены народного праздника (Рождество, Колядки, Масленица, Дожинки, Жаворонки и пр.)

Страшные сказки в народном сознании – это сказки про нечистую силу: о Леших, Домовых, Бабе Яге. Так же «страшное» действие есть в Вертепном Рождественском представлении. Многократно моделируя и проживая тревожную ситуацию в сказке, дети освобождаются от напряжения и приобретают новые способы реагирования.

В процессе создания плоскостных и объемных декоративных композиций в конкретном материале дети обучаются вести работу поэтапно – от разработки эскизов до завершающего этапа. Важное место в драматургии урока приобретает использование слова и музыки (сказки, пословицы, обрядовые тексты) что помогает осознать целостность народной культуры.

Важным компонентом в конце урока является обсуждение детских работ. При обсуждении необходимо учитывать критерии: -декоративность: выход на уровень условно-выразительного пластического решения (композиция, форма, цвет, изобразительные элементы); – содержательность: полнота реализации полученных знаний, поиск содержательной формы; - оригинальность: работа фантазии воображения, привнесение элементов новизны.

Важное значение в художественном развитии обучающихся имеют итоговые уроки. Уроки – обобщения могут включать игры, викторины, воссоздание народных праздников. Участие фольклорных коллективов. Поисковая деятельность включает чтение литературы по ДПИ, сбор репродукций, открыток по отдельным разделам программы, подлинных вещей.

Уроки декоративно-прикладного искусства – это педагогически организованное общение с обучающимися, в ходе которого они вовлекаются в процесс совместного мышления, совместной деятельности. Это

сотворчество, создающее наиболее благоприятные условия для формирования художественной культуры ребенка. В этом плане мудрое высказывание М.М. Пришвина – «хочу не учить, а душевно беседовать, размышлять сообща и догадываться» - представляется бесценной формулой педагогики сотрудничества. И такое общение осуществляется на каждом уроке. Каждый ребенок должен быть уверен, что его мнение будет услышано и даже маленькие творческие победы не останутся незамеченными. Поэтому внутри группы требуется постоянный индивидуальный подход. Показываю работы детей на родительском собрании, объясняю, что нельзя сравнивать детей друг с другом! Мы можем сравнивать ребенка только с самим собой, его новые результаты с предыдущими, внимательно следя за его маленькими успехами, стимулируя и поощряя.