

Вакуленко Екатерина Гавриловна

доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой народного
декоративно-прикладного творчества
Краснодарского государственного института культуры

Тумасян Сусанна Васильевна

старший преподаватель кафедры народного
декоративно-прикладного творчества
Краснодарского государственного института культуры

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ВУЗЕ

Аннотация:

Данная статья посвящена актуальным вопросам преподавания в вузе одного из видов народного искусства – резьбы по дереву. Ввиду возросшего интереса в современном обществе к изделиям ручной работы, ремеслам и традициям, с учетом теоретических и практических изысканий, анализа специальных источников и фактов раскрыта авторская позиция, основанная на педагогическом опыте и полных материалах кафедры народного декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного института культуры. Вкратце дана характеристика основных видов резьбы по дереву Кубани, представлены результаты соответствующих наблюдений по итогам этнографических экспедиций, организованных на территории края. В статье обращено внимание на широкие возможности применения в образовательном процессе методики системной работы с различными музейными предметами, учитывая высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены особенности, значение экспедиционных исследований, проведенных студентами под руководством преподавателей, а также богатый опыт общения с народными мастерами, в частности, его ценность в процессе обучения резьбе по дереву. Свообразием этого вида искусства обусловлены специфика преподавания дисциплины и процесс освоения учебного материала, его исторических и технических аспектов. Авторами сделаны выводы о том, что первоначальным является изучение и систематизация имеющихся данных о резьбе по дереву, оценка характеристики ее разновидностей. В дальнейшем студенты должны поэтапно осваивать разные техники резьбы по дереву, изготавливая изделия с учетом опыта народных мастеров и под их руководством, сочетая академическое образование, опыт мастерства и ученичества, сложившийся в народной педагогике, с опорой на специальную научную литературу и традиции.

Ключевые слова:

резьба по дереву, народное искусство, профессиональное образование, декоративно-прикладное творчество, студенты, этнографические экспедиции, народные мастера, традиции.

Vakulenko Ekaterina Gavrilovna

D.Phil. in Education Science, Professor,
Head of the Folk Art and Crafts Department,
Krasnodar State Institute of Culture

Tumasyan Susanna Vasilyevna

Senior Lecturer,
Folk Art and Crafts Department,
Krasnodar State Institute of Culture

THE ASPECTS OF TEACHING FOLK ART AT A UNIVERSITY

Summary:

The paper deals with the topical issues of teaching woodcarving, a kind of folk art, to students at a university. The increased interest in modern society to hand-made items, crafts, and traditions, the theoretical and practical research, the analysis of relevant sources and facts help the authors discuss the subject matter based on personal teaching practices and field studies of the Folk Art and Crafts Department at Krasnodar State Institute of Culture. The research describes the main types of woodcarving in the Kuban region and presents the findings of ethnographic expeditions carried out within the Krasnodar Territory. The systematic interaction with different museum pieces has ample opportunities for the educational process in the context of high information and communication technology. The paper focuses on the importance of field research conducted by students supervised by teachers and collaboration between students and folk craftsmen when learning woodcarving. The peculiarity of this art determines the specific nature of its teaching and mastering, its historical and technical aspects. The authors conclude that first students should study and systematize the available information on woodcarving and examine its varieties. Then students should gradually master different woodcarving techniques with the help of folk craftsmen, thereby combining academic training and mastery and apprenticeship practices of folk education based on relevant scientific literature and tradition.

Keywords:

woodcarving, folk art, vocational education, applied art, students, ethnographic expeditions, folk craftsmen, traditions.

В настоящее время наблюдается тенденция к пересмотру взглядов на уровень подготовки студентов в области народного искусства (в частности, декоративно-прикладного), обучающихся в высших учебных заведениях, как правило, в таких, где получают соответствующее образование будущие профессионалы в области культуры и искусства.

Отличительная черта современного мира – компьютеризация и внедрение новых информационных технологий, открывающих дополнительные возможности и позволяющих реализовать инновационный подход к сложившейся системе преподавания декоративно-прикладного творчества. Это относится и к методике преподавания, и к представлению теории (исторического аспекта), и к изучению технологии изготовления изделий из различных материалов, в том числе растительных природных, а также текстиля, глины и дерева. Следует отметить, что вопросы сохранения народного искусства в процессе преподавания в институтах и университетах культуры по-прежнему недостаточно изучены. Между тем изготовление произведений, относящихся к разным видам декоративно-прикладного искусства, – необходимое направление творческой деятельности в аспекте передачи будущим поколениям народного богатства и подготовки высококвалифицированных кадров.

Актуальность темы нашего исследования очевидна ввиду того, что в обществе значительно повысился интерес к изделиям ручной работы, к народному искусству, как среди взрослого населения, так и у молодых людей, что сегодня характерно для многих регионов России. Не является исключением и Краснодарский край. В связи с этим особую важность и остроту для приобретают вопросы сохранения самобытности, возрождения и гармоничного развития народного декоративно-прикладного искусства, от первоисточника до наших дней. Один из его самых ярких и разнообразных видов – резьба по дереву. Данный вид, как форма художественно-эстетической деятельности, изначально носил утилитарный характер. Однако постепенно для резьбы по дереву стало характерным сочетание практической и духовной деятельности человека. Неслучайно Н.А. Герасимова пишет о том, что основной функцией народного искусства выступает этническая, что оно считается фундаментом, на котором держится искусство в целом. Исследователь отмечает: «Сохранение народных основ позволяло на протяжении истории восстанавливать утраты, возникающие в результате дискретного развития профессиональных форм творчества. Народному искусству свойственны традиционность, единство и синкретическая слитность всех составляющих его элементов, связь с сельской культурой, исторически сложившимися нормами морали, быта, местными обычаями» [1].

Благодаря сохранившимся образцам русского народного декоративно-прикладного искусства, у студентов есть возможность ознакомиться с этими экспонатами во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, в краеведческих, исторических и этнографических краевых и муниципальных музеях, музейных комнатах, частных собраниях и коллекциях, современных мастерских народных мастеров и этнографических экспедициях. В процессе обучения в вузе студенты детально и глубоко осваивают теоретические и практические особенности народного искусства при изучении таких дисциплин, как народная вышивка, резьба по дереву, методика преподавания народного декоративно-прикладного творчества и др.

Своеобразием такого вида, как резьба по дереву, объясняется и специфика преподавания при освоении учебного материала, исторических и технических аспектов. Ввиду этого обстоятельством первоначальным в образовательном процессе является изучение и систематизация имеющихся данных о резьбе по дереву (например, в жилище восточных славян), оценка характеристики ее разновидностей. В дальнейшем студенты постепенно осваивают различные техники резьбы по дереву, изготавливая изделия с учетом опыта народных мастеров и под их руководством, сочетая академическое образование, опыт мастерства и ученичества в народной педагогике. Параллельно изучают и анализируют научную литературу по разделам рабочей программы дисциплины, коллекции полевых материалов соответствующей кафедры, музейные фонды и другие дополнительные источники, чтобы получить фундаментальные теоретические знания и практические навыки именно в этой области. В рамках дисциплины и учебных курсов студентами исследуются вопросы специфики декоративно-прикладного искусства России, в том числе Кубани, и научные данные о традициях резьбы по дереву восточных славян на территории Краснодарского края; описываются взаимосвязи формы и декора художественной резьбы по дереву предметов мебели, изделий обихода и анализируются виды резьбы на Кубани зависимости от временного периода; выполняются практические работы, посвященные этому распространенному виду искусства, с опорой на умения и традиции народных мастеров.

Итак, объектом изучения для будущих специалистов становится традиционная резьба по дереву как вид декоративно-прикладного искусства. Предметом освоения учебной дисциплины служат атрибуты быта с элементами резьбы в жилище восточных славян на Кубани: резные зеркала, мебель, рамы для фотографий, наличники на окнах, деревянные резные надкрыльчатые зонты, прялки, коромысла, рубели для глажения белья, сундуки, ткацкие станы и др. При этом студентам рекомендуется прочитать и осмыслить труды известных исследователей разнообразных видов народного искусства XX в., в частности В.С. Воронова, М.А. Некрасовой, Б.А. Рыбакова, Г.С. Масловой, И.Я. Богуславской, А.К. Байбурина. Обучающимся в вузе предлагается познакомиться с исследованиями авторов (среди них – Н.И. Бондарь [2], Е.Г. Вакуленко, Н.А. Гангур), где не только дано описание народного декоративно-прикладного искусства на Кубани, но и отражено его функционирование, развитие. В основе таких работ – особенности преподавания резьбы по дереву как

традиционного ремесла в народной педагогике совместно с носителями искусства (народными мастерами) и, конечно, исторические аспекты становления и формирования данного вида.

Под руководством преподавателя студентами прослеживается процесс развития декоративно-прикладного искусства, в частности резьбы по дереву, ее особенностей, зависимости формы от материала, а также ее видов с учетом исторического периода. Обращается внимание на изменения, происходящие с этим видом искусства в зависимости от технологии производства, городского влияния на внутреннее устройство сельского жилища. Изучаются все виды декоративной резьбы для украшения мебели и архитектурного декора, ее отличительные черты с учетом типов древесины и места расположения [3].

Резьба по дереву в жилище восточных славян на территории Краснодарского края представляет особый исследовательский интерес. В связи с этим на занятиях рассматриваются основные виды резьбы, бытующие на кубанской земле, и ее практическое использование, что находит отражение в интерьере (предметах быта, мебели, необходимых в доме изделиях). Анализ экспонатов, представленных в музейных коллекциях и фондах, музейных комнатах, частных собраниях, современных мастерских народных мастеров и этнографических экспедициях, сохранившихся до наших дней в домах старожилов предметов обихода (утвари, деревянной посуды, зеркал, столов, лавок, шкафов) с традиционными видами резьбы открывает широкие возможности исследования исконно существующих видов резьбы восточных славян, проживающих на Кубани [4].

Установлено, что художественные ремесла, связанные с обработкой дерева, получили большее распространение в горных и предгорных районах края. Данный факт объясняется наличием соответствующего материала и трудностями в земледелии. При этом резьбой украшали не всю утварь в жилище, а лишь отдельные предметы обихода – на видных местах или краях. Мастера стремились к соблюдению гармонии и сохранению пропорций. Некоторые виды утвари (прялки, рубели, донца, сосуды) и мебели оформляли с применением геометрической или контурной резьбы, часто с так называемой ногтевидной, отличавшейся округлыми плавными линиями. Ее можно увидеть на традиционных бытовых изделиях, нередко в сочетании с геометрической резьбой. Для работы брали древесину мягких пород: липу, осину, ольху. Наиболее подходящей для скульптурной резьбы считалась податливая липа – дерево, известное однородностью волокон и пластичностью [5].

В конце XIX – начале XX в., помимо шкафов, шифоньеров, комодов, сервантов, диванов, обязательным атрибутом интерьера стали зеркала в деревянных рамах различных размеров (от 50–70 см до 2–2,5 м). Фанерованные в своей основе рамы украшали накладной резьбой. Их цвет варьировался от коричнево-красного до черного, при этом они были плотно защищены лаком в несколько покрытий. Обычно небольшие зеркала вешали на стену, закрепляя на гвоздиках, но устанавливали в домах объемные и богато украшенные, на специальных ножках-подставках. Часто при их изготовлении применяли технику рельефной резьбы. Ее традиционно использовали и для оформления иконостасов, домашних киотов, окладов. Интересной разновидностью рельефной резьбы выступала накладная. При таком способе вырезали отдельно различные детали, а затем осуществлялась их сборка на общем каркасе [6]. Кроме того, как пишет в своих работах доктор исторических наук Н.А. Гангур, частые экспонаты местных музеев – чайные столики, отличающиеся небольшими размерами, на точеных ножках, с круглыми столешницами [7].

Рассматривая особенности традиций народных ремесел, следует помнить о том, что они – неотъемлемый компонент системы традиционной культуры в целом. Поэтому, помимо собственной технологии резьбы, важным, на наш взгляд, представляется знание процессов становления социальной, социально-профессиональной структуры кубанского казачества и восточнославянского населения края. В процессе обучения не стоит забывать о том, что формирование кубанской локальной традиции является поздним по времени (конец XVIII – начало XIX в.), сложным по этническому и социальному составу. Кубань заселяли запорожские, донские, терские казаки, а также переселенцы из Воронежской, Курской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и других губерний.

В основе традиционной резьбы по дереву восточнославянского населения Кубани – два этноопределяющих начала: русское и украинское. Развитие традиций, привезенных на кубанскую землю с «материнских» территорий, происходило неравномерно. Часть видов резьбы (например, домовая) «прижились», обрели широкое бытование и преемственность – главное условие сохранения и продолжения традиционного ремесла. Вместе с тем в этнографических коллекциях встречаются изделия, выполненные в техниках, не получивших повсеместного распространения в крае. Как правило, это вещи, привезенные в готовом виде или сделанные отдельными мастерами в единичных экземплярах. Результаты проведенных сегодня исследований свидетельствуют о сформировавшемся локальном кубанском варианте восточнославянской культурной традиции, во многом сохранившем черты метропольных традиций, что проявляется в использовании сырья, рабочего инструмента, технологических операциях.

Резьба по дереву, как и бондарное, колесное и другие деревообрабатывающие ремесла, признавалась исключительно мужским занятием и становилась важной частью дополнительного

заработка или основным источником дохода семьи. Чаще всего ремеслом занимались иногородние, но и в казачьей среде мастерили, в том числе владельцы специализированных мастерских, где работали несколько способных в этом деле казаков. Особенности ландшафта и климата Кубани свидетельствуют о неоднородности культуры резьбы по дереву в крае. В черноземной и степной зонах, обделенных природным материалом растительного происхождения, резьба по дереву была развита слабо. Поэтому и дома в этой местности строили в большинстве случаев саманные и турлучные, с минимальным использованием дерева. Украсить жилище домового резьбой мог себе позволить только состоятельный хозяин. В предгорных и лесных зонах, напротив, строительного материала хватало. Соответственно, жилище возводили в основном из дерева, оно выглядело гораздо богаче и чаще украшалось резьбой. Деревянные предметы быта хозяин подворья мог сделать своими руками или приобрести на ярмарке.

Непременным этапом при освоении традиционной культуры Кубани, народного декоративно-прикладного искусства является погружение студентов в школы, традиции, т. е. народную среду, и обучение их на практике. Главное, что в экспедициях они усваивают основы этнографических знаний совместно с народными мастерами – носителями традиционной культуры родной для них станицы (хутора). Работа над некоторыми темами, например, такими, как традиционная вышивка, обработка дерева или глины, помогает студентам значительно расширить знания, ознакомиться с терминами, обозначающими различные виды и предметы народного искусства. Экспедиции необходимы для сбора и систематизации предметов народной культуры, чтобы определить, как изменялись с течением времени и деятельности человека ее атрибуты – костюм, жилище, предметы быта и т. д. Фольклорно-этнографические и краеведческие экспедиции, участие в обработке собранного материала дают возможность студентам осмыслить богатый мир традиций народа. В период прохождения практики они приобщаются к исследовательской работе, не только осваивают практические ремесленные навыки под руководством мастера, но и делают обмеры и зарисовки с произведений народного искусства, в том числе изделий из дерева, ведут описание технологического процесса изготовления каждой вещи. В процессе полезного и интересного общения учащиеся одновременно постигают связь трудовой деятельности с народной философией и веропредставлениями, фольклором, ритуально-обрядовой практикой, календарным циклом.

Пользу от подобных экспедиционных выездов получают не только обучающиеся, но и преподаватели. Например, на кафедре народного декоративно-прикладного творчества материал, собранный в экспедициях, поступает в методический фонд. Студентами при разработке собственных творческих работ применяются подлинные образцы декоративно-прикладного искусства и знания народных мастеров. Взаимодействие с носителями исконных традиций создает благоприятные условия для восстановления практически утраченных видов народного декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел Кубани, а также необходимый потенциал для возрождения механизма естественной передачи мастерства от поколения к поколению.

В ходе общения со студентами мастера стремятся передать имеющиеся знания и умения в полном объеме, и если какие-либо навыки ими утрачены, то они стараются привлечь для консультации других мастеров, которых считают компетентными в этом разделе ремесла [8]. Уважительное отношение их друг к другу, признание между собой заслуг и особого мастерства влияет на формирование у студентов положительного отношения к учебе, стимулирует интерес к изучаемому предмету. К сожалению, многих из народных мастеров Кубани, участвовавших в образовательном процессе студентов кафедры, нет среди нас, живых, они ушли из жизни. Но остались их изделия, записи бесед с ними и видеоматериалы, позволяющие продолжать работу в направлении обучения деревообрабатывающим ремеслам. Форма преподавания от народного мастера к студентам дает положительные результаты: «обучающийся, освоив форму ученичества, механизм естественной передачи традиции, может впоследствии тоже ее передать» [9], т. е. встать на место ушедших мастеров.

В коллекциях краеведческих и этнографических музеев хранятся все основные виды народного декоративно-прикладного искусства, в том числе широко представлены образцы резьбы по дереву, выполненные в кубанских традициях. Они становятся основой учебных занятий. Предлагаем обратить внимание и на ведущие направления методики работы с музейными предметами в Краснодарском крае Е.Г. Вакуленко, рекомендуемой для применения в обучении. Учащиеся Центра народных ремесел, созданного в 1991 г. при Кубанском профессиональном колледже, часто работали в фондах Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. В настоящее время студенты возглавляемой Е.Г. Вакуленко кафедры продолжают изучать необходимый материал в фондах музея. Предложенная ею методика включает в себя такие неотъемлемые этапы, как поиск предмета, работу с описями и каталогами, проведение замеров, зарисовку схемы изделия, изготовление изделия. При этом выполнение творческих работ в лучших традициях народного декоративно-прикладного искусства резьбы по дереву – завершающий этап этнографических экспедиций и взаимодействия с народными мастерами. Организация выставок готовых изделий помогает в деле сохранения и развития традиционной народной культуры.

По итогам проведенных нами исследований на Кубани выявлено, что резьба по дереву, как вид народного искусства, постепенно искажается и утрачивается. Это вызвано, на наш взгляд, не только современной обстановкой в области народного искусства, но и стиранием традиций в целом. Не стоит забывать о том, что резьба по дереву изначально имела активное развитие не во всех районах края. На ее сохранение повлияли такие факторы, как недолговечность материала (дерева), постепенная замена предметов обихода из дерева на более практичные и дешевые (металл, пластик). Однако возвращение к более экологичным и натуральным материалам, как нам кажется, будет способствовать возобновлению декоративно-прикладного творчества, а значит, и традиционных ремесел. Несмотря на развитие современных технологий, в художественной резьбе по дереву остается много традиционных техник исполнения, основой которых служит материал – дерево. Особенности организации образовательного процесса в вузе, осуществляющем подготовку специалистов в области культуры, народного искусства, поэтапно и последовательно, на основе выверенных методик позволяют решить главные задачи по сохранению и возрождению народного декоративно-прикладного искусства Кубани.

Основываясь на исследованиях кафедры народного декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного института культуры и собственном педагогическом опыте, обратим внимание преподавателей и студентов на те направления в процессе обучения, которые сегодня представляются особенно актуальными. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что преподавателю необходимо соблюдать следующие основные требования к организации педагогического процесса, рабочим программам в области декоративно-прикладного творчества, в том числе преподавания резьбы по дереву студентам институтов и университетов культуры. Во-первых, не подменять самодеятельным искусством освоение народного искусства, а согласовывать свои представления о нем с носителями местной традиции. Во-вторых, на занятиях по теории и истории народного искусства использовать общедидактические методы, а в практическом освоении – традиции, т. е. традиция выступает как метод обучения. В-третьих, глубоко и системно изучать местную традицию, ее связи с соседними регионами и метропольными территориями, осуществляя систему преемственности народного искусства. В-четвертых, в рабочих программах учебных дисциплин учитывать технологию изготовления изделий местной традиции, а также опыт народных мастеров, современное состояние декоративно-прикладного искусства, новое оборудование для обработки материалов в учебных мастерских.

Таким образом, сегодня актуальны методы преподавания, сложившиеся в системе отечественного образования и народном искусстве, которые способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов. Эти методы подразумевают как многосторонний анализ истории художественной обработки данного материала, исследования на стыке педагогической, исторической и культурологической наук, так и учет современного состояния новых технологий обработки древесины и закономерностей в изучении, сохранении и развитии народного искусства на новом историческом этапе.

Ссылки и примечания:

1. Герасимова Н.А. Декоративно-прикладное искусство Гомельщины как отражение традиций и исторических судеб региона // Веснік Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. 2014. № 1 (21). С. 65–72.
2. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества : избранные работы. Краснодар, 1999. 148 с.
3. Полевые материалы кафедры народного декоративно-прикладного творчества Краснодарского государственного института культуры (поселок Мезмай Апшеронского района Краснодарского края, май 2018 г.). Интервью с участием респондентов М.И. Скворцова, А.И. Гребенюк.
4. Там же.
5. Там же.
6. Там же.
7. Гангур Н.А. Материальная культура кубанского казачества : монография : в 2 ч. Ч. 2. Середина XIX – начало XX в. Краснодар, 2009. 272 с.
8. Народные мастера. Традиции, школы : сборник / сост. и ред. М.А. Некрасова. М., 1985. 295 с.
9. Вакуленко Е.Г. Изучение и сохранение народного искусства Кубани: к юбилею кафедры народного декоративно-прикладного искусства : монография. Краснодар, 2013. 200 с.

References:

- Bondar, NI 1999, *Traditional Culture of the Kuban Cossacks: selected works*, Krasnodar, 148 p., (in Russian).
- Gangur, NA 2009, *The Material Culture of the Kuban Cossacks: monograph: in 2 parts*, part 2, The Middle of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries, Krasnodar, 272 p., (in Russian).
- Gerasimova, NA 2014, 'Decorative and Applied Art of the Gomel Region as a Reflection of the Traditions and Historical Destinies of the Region', *Vesnik Belaruskaga Dzyarzhavnaga universiteta kultury i mastatstvau*, no. 1 (21), pp. 65-72, (in Russian).
- Nekrasova, MA (comp., ed.) 1985, *Folk Masters. Traditions, Schools: collection*, Moscow, 295 p., (in Russian).
- Vakulenko, EG 2013, *The Study and Preservation of Folk Art of the Kuban: for the Anniversary of the Decorative Arts and Crafts Department: a monograph*, Krasnodar, 200 p., (in Russian).