

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции

27 апреля 2023 года

УДК 7:37(063)
ББК 85.10р(2)39я431
Х981

Печатается по решению Ученого совета НТГСПИ (филиала) РГППУ
(протокол № 5 от 29 декабря 2022 г.). **Рецензенты:**

Воврженчик Е. Л. – председатель предметно-цикловой комиссии специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиала) ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова», член Союза художников РФ (Нижний Тагил);

Зимина И. Ф. – директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» (Нижний Тагил)

X00 Художественное образование: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Тагил, 27 апреля 2023 г.) / Уральский государственный педагогический университет ; ответственные редакторы И. П. Кузьмина, А. Н. Садриева – Электрон. дан. – Нижний Тагил

: [б. и.] ; Екатеринбург : [б. и.], 2023. – 1 CD-ROM. – Текст : электронный.
ISBN 978-5-7186-2068-9

В сборнике представлены статьи по результатам IV Всероссийской научно-практической конференции, которая проходила в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте 27 апреля 2023 г. Основными задачами явились: определение оптимальных путей совершенствования системы гуманитаризации образования в условиях активного освоения инновационных интегрированных форм обучения; создание продуктивной модели вуза по взаимодействию с развернутой сетью образовательных и социокультурных учреждений города и региона; определение путей совершенствования учебно-методической работы в системе подготовки будущего учителя образовательной области «Искусство» и педагога дополнительного образования; разработка направлений включения педагога вуза и студентов в совместную творческую деятельность с учетом социокультурной среды региона, учреждений культуры и образования.

В предлагаемых статьях освещен широкий спектр научных вопросов: теоретико-методологические проблемы современного художественного образования, научные школы в педагогике искусства: современное состояние и перспективы развития, актуальные вопросы теории и методики художественно-эстетического образования и воспитания, разработка и внедрение инновационных интегрированных педагогических технологий в практику образовательных организаций.

Сборник адресован студентам, магистрантам и аспирантам педагогических вузов, представляет интерес для учителей образовательной области «Искусство» и педагогов дополнительного образования. Материалы публикуются в авторской редакции.

**Раздел 3. Традиции и новации в художественном образовании
и культурной жизни регионов 285**

Гольденберг О. А., Мухаметшина А. В.

Значение конкурса учебно-творческих работ студентов в понимании
современного состояния художественного образования
в России 285

Двоеглазова М. А., Садриева А. Н.

Анализ символики в работах В. В. Зуева и его учеников 298

Долгушина Е. М.

Роль учителя изобразительного искусства
в реализации инклюзивного образования 305

Ежова Е. Е., Гольденберг О. А.

Этнофутуризм как взгляд современного человека на культуру
народов прошлого 309

Иванова Л. А.

Реконструированная традиционная кукла как средство приобщения
младших школьников к народной культуре в учебном процессе
Уральской детской школы искусств 316

Ляпченков Я. И., Садриева А. Н.

Парк советской скульптуры в Нижнетагильском музее
изобразительных искусств 323

Майгурова А. А.

Особенности этнических традиций в создании современного костюма. Коллекция
костюмов «Дыхание степи» по мотивам монгольской одежды 332 **Мингалева**

А. А., Мартыненко В. Г., Садриева А. Н.

Монументальная техника «сграффито» в интерьерах Нижнетагильского
государственного социально-педагогического института 341

Мухлынина Е. Д., Рыжкова О. В. Индустриальное
наследие Урала

в творчестве российских художников 349

Прокопов А. С., Кузнецова Н. С., Чебакова Е. А.

Проекты и исследования в области культуры: из опыта подготовки
студентов педагогического вуза 358

РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУКЛА КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УРАЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Аннотация. Русская тряпичная традиционная кукла родом из семьи народных игрушек. Ее история уходит своими корнями в глубокую древность. Сегодня можно взглянуть на традиционную куклу по-новому. Изменились материалы, приемы их обработки, пластика обогатилась новыми стилистическими находками. На сегодняшний день реконструированная традиционная кукла имеет много вариантов оформления, выявлены новые группы кукол. В статье дается классификация и анализируются особенности русской реконструированной традиционной куклы. Рассматривается сувенирная традиционная кукла, особенности ее создания на занятиях декоративно-прикладного искусства в Уральской детской школе искусств. Отмечается, что собранные в коллекцию сувенирные традиционные куклы могут рассказать обучающимся об истории, культуре и традициях своего народа.

Ключевые слова: народная культура, традиционная кукла, реконструированная традиционная кукла, сувенирная традиционная кукла.

Ivanova L. A.

RECONSTRUCTED TRADITIONAL DOLL AS A MEANS OF ENGAGING JUNIOR SCHOOL CHILDREN TO FOLK CULTURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE URAL CHILDREN'S SCHOOL OF ARTS

Abstract. Russian traditional rag doll comes from a family of folk toys. Its history goes back to ancient times. Today you can look at the traditional doll in a new way. Materials and methods of their processing have changed, plastic art has been enriched with new stylistic finds. Today, the reconstructed traditional doll has many design options, and new groups of dolls have been identified. The article gives a classification and analyzes the features of the Russian reconstructed traditional doll. A souvenir traditional doll and the features of its creation in arts and crafts classes at the Ural Children's Art School are considered. It is noted that the souvenir traditional dolls collected in the collection can tell students about the history, culture and traditions of their people.

Keywords: folk culture, traditional doll, reconstructed traditional doll, souvenir traditional doll.

В России всегда наблюдался интерес к народной культуре. По всей стране проводятся фестивали, выставки, различные семинары, мастер-классы, посвященные народному творчеству. Старшее поколение пытается сохранить и передать те частицы народного богатства, которые еще сохранились, молодому поколению. Сегодняшним детям необходимо воспринять, усвоить и полюбить культуру своего народа. Традиционная кукла – часть души русской культуры. Рукотворная лоскутная фигурка, выполняя новую функцию, становится живым средством общения и приобщения к народному культурному опыту. Традиционная тряпичная кукла, имевшая сакральное значение, прошла путь от идола до многофункциональной игрушки и произведения искусства. Эта кукла обладает огромным воспитательным потенциалом. Она в современной социокультурной среде играет важную роль в процессе эстетического воспитания и передачи культурных традиций.

Обучающиеся Уральской детской школы искусств на занятиях по прикладному творчеству знакомятся с историей народной куклы, уходящей корнями во времена язычества, ее видовым разнообразием (обережная, обрядовая, игровая), технологией изготовления (столбушка, крестушка, кукла на палочке, узловая кукла, пеленашка, закрутка, набивная). Процесс создания кукол содействует совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении, развитию мышления, внимания, речи. Изготовление кукол способствует развитию личности ребенка, воспитанию его характера, формированию целеустремленности, настойчивости, планированию своей деятельности. В ходе работы происходит ознакомление с народной культурой, традициями, что в свою очередь способствует формированию патриотических чувств, эмоциональной отзывчивости.

В связи с исчезновением многих обрядов из повседневной жизни востребованность традиционной куклы несколько изменилось. Современные дети не умеют играть с традиционными народными куклами. Кукла смущает их условностью и безликостью. Детей необходимо учить играть с такими куклами.

«Одновременно с этой тенденцией мы наблюдаем сегодня активное вовлечение в приватные и публичные пространства кукол, создаваемых современными мастерами по мотивам аутентичных традиционных кукол. Между этими двумя типами кукол существуют принципиальные отличия, которые необходимо зафиксировать терминологически. Для обозначения кукол, выполненных современными мастерами и художниками в соответствии с региональными традициями и с соблюдением конструктивных и цветовых канонов, правил и приемов изготовления, автор использует термин “реконструированная традиционная кукла”» [1, с. 110].

«Термин “традиционная кукла” впервые появляется в публикациях 90-х гг. XX в., постепенно вытесняя другие наименования (“народная”, “фольклорная”, “крестьянская” и др.), что подчеркивает единство форм, функций и целостность самого феномена. Сегодня необходимо различать и разграничивать два исторически сложившихся типа традиционной куклы, так как условия их возникновения и функционирования принципиально отличаются. Первый тип – аутентичная традиционная кукла, создававшаяся в крестьянской семье из подручных материалов, функционировавшая в обрядовых и необрядовых

практиках крестьянского общества. Второй тип – реконструированная традиционная кукла, создаваемая специально обученным мастером, художником или любителем» [2, с. 40].

К. В. Чистов предлагает различать реконструированные традиционные куклы по своему функциональному назначению и практическому применению, Условно он делит их на четыре группы: *постобрядовые, игровые, художественные и сувенирные.*

«*Постобрядовые куклы*» – термин означает, что смысл данного обряда в наше время исчез. Эти куклы являются символом времени.

Реконструированные игровые традиционные куклы создаются преподавателем вместе с детьми, а не с родителями, как это должно быть.

Художественные традиционные куклы создаются современными мастерами и художниками, работающими в русле традиционных канонов. Канон в данном случае является связующим звеном между старым мастером и современным.

Сувенирные куклы – это изделия, созданные мастерами и любителями для продажи на ярмарках, фестивалях, народных праздниках, для подарков родным и знакомым. При создании таких кукол допускается отступление от канонов: изменение размера куклы, использование синтетических материалов, включение в работу разнообразных деталей, украшений, которых не было в традиционной кукле (рис. 1).

Рис. 1. М. Силина с сувенирной куклой

Сувенирные традиционные куклы вызвали у детей Уральской школы искусств большой интерес, что побудило их к более тщательному знакомству с традиционной культурой. В творческом проекте принимали участие обучающиеся 7–

11 лет (рис. 2).

Рис. 2. Участники творческого проекта

Реконструированная традиционная кукла становится средством приобщения обучающихся к народному быту и культуре своего народа. Она обладает большим этнопедагогическим потенциалом.

Таким образом появилась идея создания коллекции реконструированных традиционных кукол (рис. 3). При выполнении сувенирных кукол допускается использование современных материалов. Современные дешевые материалы включены в основу, каркас куклы, пластиковые ПЭТ – бутылки различного объема. При создании костюмов возможно применение бумаги различной фактуры и плотности, использовать бумажные салфетки, натуральные и синтетические ткани и волокна, тесьму, кружева, разнообразные мелкие декоративные предметы: бусины, пайетки, бисер, стеклярус, стразы. Связующим материалом служит клей ПВА (легкий), клей ПВА (строительный).

Рис. 3. Выставка реконструированных традиционных кукол

Работа ведется в несколько этапов: сначала идет знакомство с традиционными видами русского женского костюма: паневным и сарафанным комплексами; затем изготовление фигуры будущей куклы на основе каркаса; создание костюма. В женском костюме обучающиеся старались учитывать различия между женским и девичьим костюмами. Последний этап – прическа и головной убор, декоративные украшения. Кукол оставили безликими, сохраняя традиции народных мастеров (рис. 4).

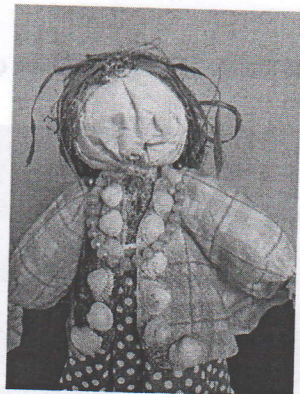

Рис. 4. М. Бородина. «Златовласка»

Ребята с огромным удовольствием наряжали своих кукол, а кто-то даже вышел за рамки народного костюма и создал образ горожанок XVIII и XIX вв. (рис. 5, 6, 7, 8).

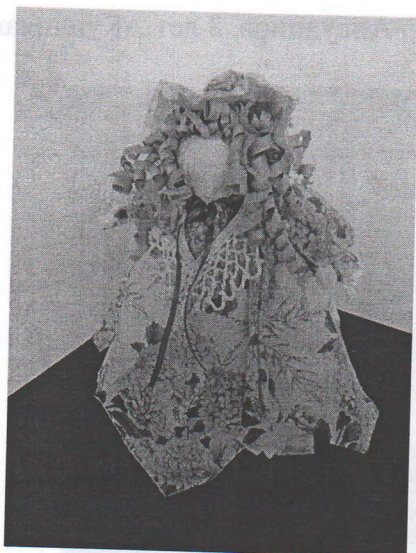

Рис. 5. И. Гаев, 9 лет. «Прогулка»

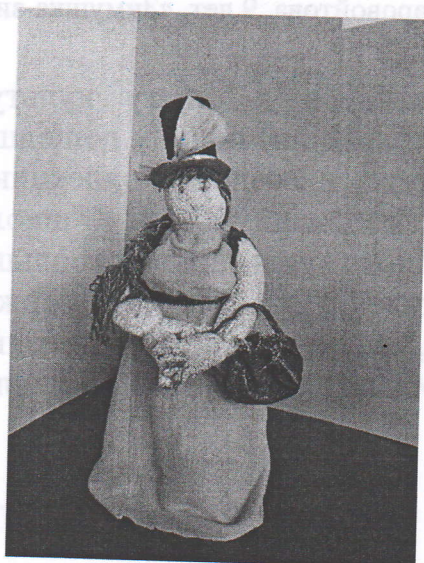

Рис. 6. Е. Трапезникова, 10 лет. «Дама с сумочкой»

Рис. 7. Т. Анкудинов, 8 лет. «Купчиха»

Рис. 8. А. Старовойтова, 9 лет. «Зимушка-зима»

Таким образом, мы обратились к опыту культурологов, этнографов, собравших по крупицам и тщательно изучивших дошедшие до нас материалы о традиционной народной культуре, и создали коллекцию реконструированных традиционных кукол, востребованную в школьном пространстве. Реконструированные традиционные куклы вызвали большой интерес не только у детей, но и у местных жителей (рис. 9). Подтверждением тому явились творческие встречи и выставки, на которых дети с удовольствием делятся своими знаниями и достижениями в области декоративно-прикладного искусства (рис. 10).

Рис. 9. Идет обсуждение выставки

Рис. 10. Жители поселка Уралец на выставке кукол

Список литературы:

1. Мишина, М. А. Формы бытования традиционной куклы в культурном пространстве постиндустриального общества России : дис. ... канд. культ-и / М. А. Мишина. – СПб., 2011. – 153 с.: ил. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/formy-bytovaniya-traditsionnoi-kukly-v-kulturnom-prostranstvepostindustrialnogo-obshchestva>.
2. Чистов, К. В. Традиционные и «вторичные» формы культуры / К. В. Чистов // Расы и народы: Современные этнические и расовые проблемы. – 1975. – № 5. – С. 40.