

Всероссийский детский фестиваль народной культуры
“Наследники традиции”

**Мастерская Романовской игрушки
как один из элементов формирования
художественного мировоззрения и опыта
учащихся.**

Тонких Татьяна Николаевна
ОБУ ДО “ДХШ им. В.С. Сорокина”
г. Липецк

2023 г.

Цели и задачи проекта:

- Развитие творческих способностей учащихся в области художественного творчества
- Формирование художественного мировоззрения, художественного опыта и культурных ценностей в процессе изучения традиционного искусства
- Изучение традиционного промысла «Романовская игрушка»

Курс «Романовская игрушка» начинается прежде всего со знакомства с различными материалами и инструментами. Содержание программы включает в себя:

1. Изучение сюжетов
2. Разнообразие приемов лепки
3. Технологии сушки и обжига
4. Создание композиции на традиционные темы промысла

В завершение учебного процесса по данной программе, рассчитанной на один уч. год, обучающиеся должны:

1. Владеть техникой работы с глиной
2. Знать стилистические особенности лепки большинства сюжетов романовской игрушки
3. Уметь выполнять, как отдельные сюжеты, так и компоновать игрушки в групповые композиции, объединенные общей темой
4. Владеть техникой выполнения свистулеч
5. Знать характерный декор промысла и уметь применять его на готовых формах.

Формирование художественного мировоззрения является общей целью детского художественного образования и охватывает годы работы. Но все начинается с первых ученических шагов, с решения простых творческих задач на занятиях в художественной школе. И чем

разнообразнее и интереснее будут эти задачи, тем шире возможности для формирования художественного мировоззрения личности.

Любой начинающий художник сталкивается с проблемой практического воплощения своего художественного замысла. Зачастую не хватает художественного опыта, элементарных знаний художественного языка, средств художественной выразительности того или иного материала, его технических возможностей, порой самого простого навыка работы. Практическая работа выдвигает перед юным художником целый ряд конкретных задач, сформулировать которые должен педагог. Несмотря на то, что у современного ребенка огромные возможности увидеть в интернете самые разнообразные художественные подходы в графике, живописи, скульптуре, познакомиться с огромным художественным опытом, накопленным за всю историю искусства, этого оказывается недостаточно для формирования своего собственного художественного языка. Просто смотреть мало. Свой собственный художественный опыт нарабатывается практическим путем, через изучение стилей и направлений, материалов и техник в изобразительном искусстве.

Занятия традиционной Романовской игрушкой, выделенные в нашей школе, как отдельные творческие мастерские, дают возможность начинающему художнику не просто познакомиться с этим видом художественного творчества, но и углубиться в конкретный процесс, со своими технологическими и культурно-историческими нюансами, особым художественным языком и художественными приемами. Эти творческие мастерские и являются площадкой, где ставятся и решаются конкретные художественные задачи материала, технологии, средств выразительности, традиции, стиля.

Лепить свистульки, на первый взгляд, занятие примитивное и не серьезное, но это только на первый взгляд. Романовская игрушка - часть самобытного и древнего вида народного творчества, занимает заметное место среди других традиционных ремесел. Как художественное явление, игрушка имеет важное значение для понимания народной культуры. А этого понимания критически не хватает для бережного отношения к нашей истории и традиции. Исключительная роль коллективного опыта поколений, их суммарный опыт, является основой в развитие данного искусства и объясняет его глубокую традиционность, а традиция - это самая благодатная почва для рождения нового. И это еще один аргумент серьезности этого занятия.

Первые уроки лепки Романовской игрушки показали, что это ремесло, обусловленное строгими рамками стилизации, очень условным традиционным декором, простой или даже грубоватой формы, пробудило интерес у современных детей, которых трудно чем либо удивить. Я имею в виду доступность информации о любом виде творчества на просторах интернета. Современный человек, не выходя из комнаты, может сказать: “Я видел все искусство мира”. А как увидеть красоты и весь этот мир в наивной, примитивной, архаичной народной игрушке? Как ни странно, это случилось. Хотя поначалу у многих детей было желание “приукрасить”, “улучшить”, на их взгляд эти простые формы игрушки, незамысловатый узор декора, расписать яркими красками. Но постепенно, изучая технологию работы с глиной, углубляясь в историю промысла, познавая смысл этой оформившейся многими столетиями художественной системы, образной типологии, символизмом, пришло понимание красоты, цельности и лаконичности, смысловой важности каждой детали.

Еще одна важная сторона этого погружения в традицию, которая не может оставить нас равнодушными - это мифологическая природа

игрушки, тесно связанная с глубинными слоями славянской культуры. Изучение орнаментальной символики позволяет нам приблизиться к пониманию сакральных глубин менталитета наших предков. Традиционные изобразительные формы животных, птиц, раскрывают смысл природных стихий и календарных обрядовых символов.

В народной игрушке мы видим и учимся простоте и ясности формы, которая согласуется с материалом. В то же время в этой простоте глубоко раскрывается образное содержание, законченность композиции, проработанность деталей и органичность целого. И все это достигается простыми художественными средствами.

Практические занятия лепкой обуславливают развитие художественного опыта, образного и композиционного мышления, умения достигать цельности и выразительности. Все это применимо не только к скульптуре, но и в графических и живописных композициях. Владение материалом и техниками его обработки, правильное понимание структуры пластических и декоративных задач - все это опыт, приобретенный в процессе изучения народной игрушки, как синтеза оптимального композиционного решения, простоты формы и ясности выразительных средств. Этот художественный опыт будет востребован в любом изобразительном творчестве и даст возможность решать сложные художественные задачи.

Интерес к традиционному и народному искусству, то пропадает, то вновь возвращается. Сегодня мы наблюдаем этот интерес и стремление возродить традиционную культуру, и как часть ее - традиционные промыслы, сделать их неременной составляющей жизни современного общества. За последние годы появилось достаточное количество фольклорных фестивалей и конкурсов на межрегиональном и

всероссийском уровнях, которые стимулируют и поддерживают интерес к традиционному искусству. Мы не остаемся в стороне этого процесса. Наши ученики успешно участвуют и побеждают в таких конкурсах, как Всероссийский конкурс “И.Г. Рубинштейн и Москва Купеческая”, Всероссийский фестиваль “Живая традиция”, “Палитра ремесел”, “Молодежные Дельфийские игры” г. Пермь (2021 г.) и г. Красноярск (2022 г.). Наши юные художники стали участниками Всероссийской выставке “Гончары России” г. Тверь (2020 г.), где пообщавшись с народными мастерами народной игрушки, гончарами, они почувствовали, принадлежность к серьезному и очень интересному делу. Но наиболее важным достижением являются не победы, а то, что выпускники нашей мастерской решили связать свою жизнь с творческой профессией. Двое наших выпускников в 2021 году стали студентами Абрамцевского училища им. Виктора Васнецова отделения “Керамика”.

Учебно-методический план

№ п/п	Содержание	Аудиторные занятия, час	
		Теория	Практика
1	Вводное занятие: знакомство с историей промысла, его развитием, сюжетами Романовской игрушки.	3	
2	Знакомство с оборудованием, техникой работы с глиной, технологией сушки и обжига, приемами заготовок Романовской игрушки.	3	
3	Сюжеты изображения птиц в романовском промысле (жаворонок, уточка, петух).	0,5	2,5
4	Лепка птиц: индюк, орел.		3
5	Сюжеты изображения животных на основе катушки (конь).	0,5	2,5

6	Лепка коня и собаки.		3
7	Сюжеты изображения животных на основе пельменя (бык).	0,5	2,5
8	Лепка оленя.		3
9	Лепка козла и барана		3
10	Сюжеты изображения животных на основе конуса (медведь).		3
11	Романушка и ее различные сюжеты: романушка с гармонью, романушка – хозяйюшка, романушка с детьми, романушка с коромыслом.		12
12	Сюжет – городская барышня.		6
13	Сюжет – всадник на козле.		6
14	Казак на коне.		9
15	Сюжет – барышня с кавалером.		9
16	Сюжетная композиция – упряжка.		12
17	Творческая композиция по мотивам романовской игрушки.		15
Итого:		7,5	91,5
		99	