

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕНН ОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА

По мнению исследователей, в настоящее время все более обостряется **противоречие в системе трансляции культурного опыта**, что выражается в рассогласовании цели и средства, слова и чувства, мотива и поступка. В результате **современная культура теряет индивидуально-личностные черты и национально-этническую самобытность**, а человек утрачивает ценностные ориентиры, смысл жизни и чувство базового доверия к миру.

Народное искусство – это значимая часть народной культуры, корневая система, питающая всю художественную культуру, система, продолжающая жить и развиваться в современном мире.

Народное искусство, благодаря своей яркой образности, богатой фантазии, представляет собой образец эталонной красоты, доступный для эстетического восприятия детей и основой формирования эстетических представлений о человеке, природе, искусстве, что в конечном итоге ведет к постепенному развитию эстетического отношения детей к окружающему миру. Включение народного искусства, в котором образность – главное достоинство, в художественно-творческую деятельность детей непременно способствует постепенному развитию мышления всех его уровней: наглядно-действенного, наглядно-образного, логического как важных условий становления творческой личности не только на уровне дошкольного детства, но и в дальнейшей жизни.

Образы-символы народного искусства, их многозначность, фантастичность и разнообразие их решения в различных видах народного творчества оказывают незаменимое влияние на развитие воображения детей и их творчества.

В современной эстетико-педагогической литературе взаимодействие ребёнка с народной культурой рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный «ЯЗЫК» разных видов народного искусства. Уже в дошкольном детстве ребенок способен «присвоить» те человеческие мысли, чувства, идеалы, то отношение к жизни, которое выражено и опредмечено в народном искусстве. Успешность приобщения ребенка к культуре обуславливается способами восприятия мира, направленными на познание и самостоятельное создание художественной формы как универсальной способности в ее собственной эволюции (А.В. Бакушинский); предполагает не столько рационально-логическое, сколько эмоционально-образное познание жизни ; выступает средством освоения и выражения социокультурного опыта (В.С. Мухина); вызывает особое ценностное отношение к предмету или явлению, которое дает самую возможность создания художественного образа как «эстетического обобщения» и пробуждает «эстетическую позицию».

Русская народная культура является богатейшим материалом не только для знакомства ребенка **с традициями русского народа**, но и способствует развитию таких **психических процессов**, как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально-положительное отношение к объектам эстетического содержания. Именно родная культура должна стать **неотъемлемой частью души ребенка, началом порождающим личность**. Современное общество переживает в настоящее время нравственно-патриотический кризис. Русская народная культура в обучении и воспитании подрастающего поколения в системе образования оказалась сведена к минимуму. Поэтому нет другого выхода из сложившегося кризиса, кроме возрождения самобытной Российской цивилизации на традициях отечественной культуры. А это возможно лишь при условии **восстановления духовного, нравственного и интеллектуального потенциала** носителя русской культуры. Актуальность данной проблемы заключается в необходимости формирования и развития у детей дошкольного возраста **значимых идеалов и ориентиров**, необходимых для воспитания нравственного развития и духовно богатой личности, просвещение родителей в вопросах духовно-нравственного воспитания

Этнохудожественная культура - это целостная, но неоднородная по своему составу сфера бытия и сосуществования искусства:

- **традиционного художественного творчества** (фольклор, музыка, танец, пластические искусства - декоративно-прикладное, архитектура, костюм и др.)
- **профессионально-индивидуализированного** (классического) художественного творчества во всем многообразии его видов и жанров, в котором ее создатели и потребители осознают наличие национальных мотивов или актуальных для этносоциального бытия проблем.

Сохранение специфически этнического в профессиональном искусстве формирует основы «национального стиля», который, в свою очередь, выступает основой национальной культуры вообще.

ПОНЯТИЕ «ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Суть понятия «этнохудожественное образование» заключается в:

- постижении этнохудожественной культуры от искусства своего региона, края, области к искусству общенациональному и от него - к мировому художественному наследию;**
- вовлечении личности в творческую деятельность по освоению художественно-образной системы разных пластов этнохудожественной культуры;**
- включении ее в процессы сохранения, созидания и распространения художественной культуры своего народа.**

ФОРМЫ БЫТОВАНИЯ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Некрасова Мария Александровна выделяет 4 формы:

1форма – охватывает народное искусство, не вычлененное из своей этнографической среды и связанное с породившими его национальными и социальными укладами. (Творчество Приамурья, Камчатки, Крайнего Севера – меховая мозаика, вышивка; балхарская керамика, где жив определенный комплекс понятий и эстетических представлений, унаследованный от предков, где продолжает сохраняться бытовая необходимость в создаваемых вещах, где оно не оторвано от своей среды бытования)

Народное искусство в первой форме развивает наследуемое мастерство. Оно во многих местах – привилегия родовая и связано с традиционной культурой народов.

Чум – жилище якутов, ненцев и других народов Севера

Яранга – жилище эскимосов, чукчей

Костюм эвенков

Костюм эскимосов

Костюмы народов Кавказа

Сосуды из Кубачи

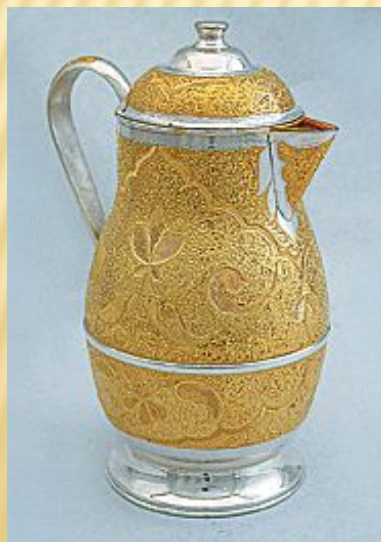

Фото И. Магомедова

Балхар. керамика XXв.

Балхарская керамика

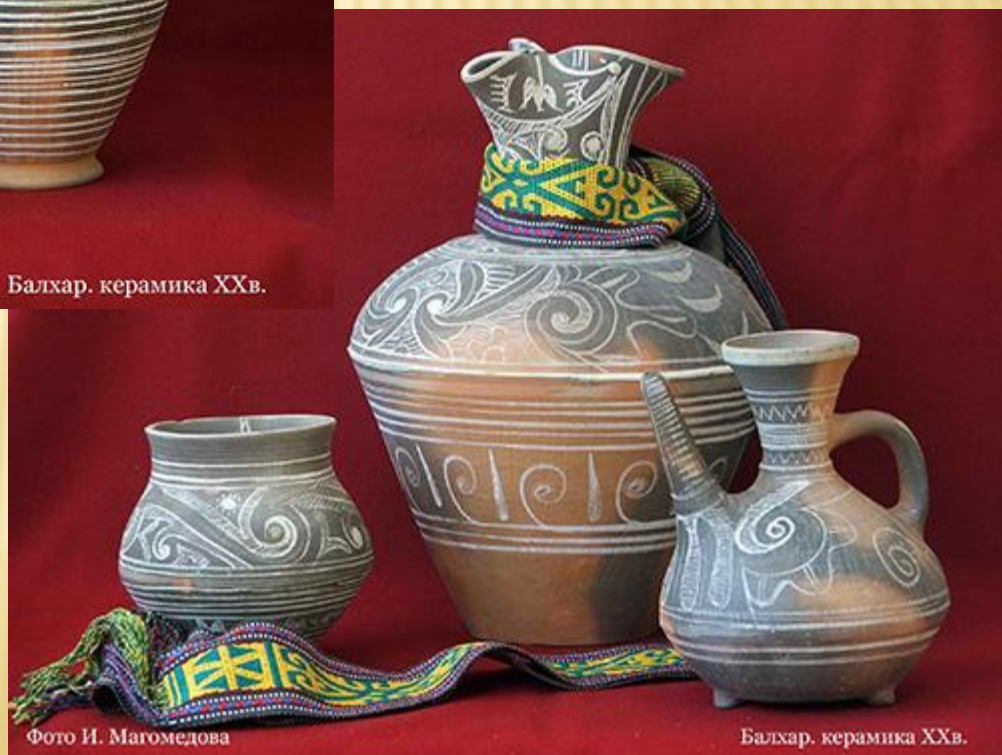

Фото И. Магомедова

Балхар. керамика XXв.

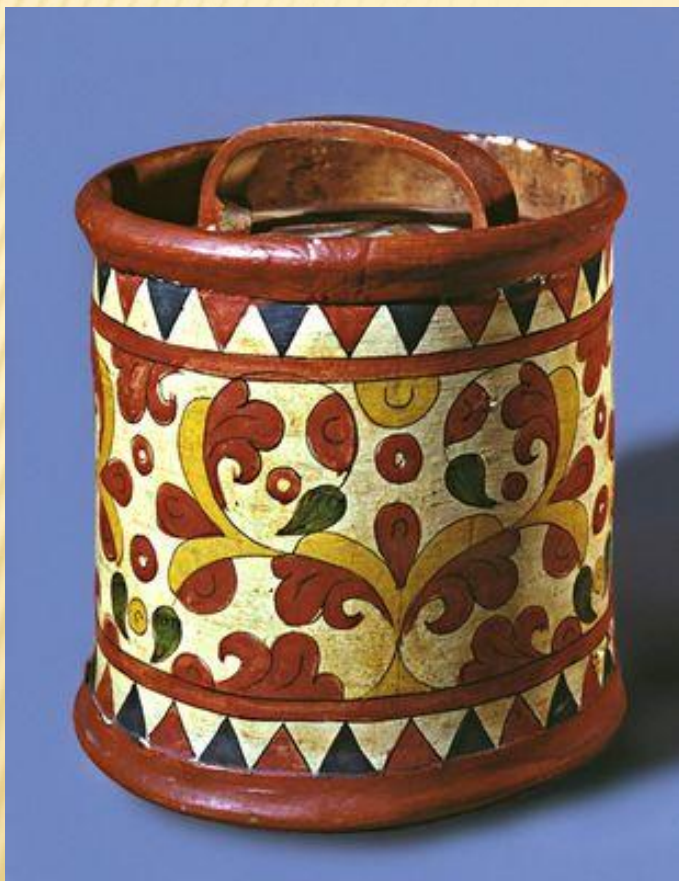
Формы бытования народного искусства

Во **второй форме** творчество единичных мастеров сохраняет коллективный опыт традиции. Эта форма функционирует больше в силу потребности индивида в художественном выражении и в стремлении продолжить унаследованные из прошлого традиции и навыки ремесла. Иногда народный мастер перенимает их от семьи, иногда от старшего мастера или просто подхватывает и продолжает как культурное достояние края. В таком случае предмет народного творчества функционирует и как предмет, нужный в быту. Например, вышивка, бытовая керамика, северные берестяные туеса, ткачество, расписные изделия, связанные с праздничным бытом.

Народные мастера, перенимая культурные традиции от предков, создают произведения особого исторического смысла.

Художественные изделия часто создаются народными мастерами именно для города, но от этого они не теряют характер творческой коллективности, хотя она в таких случаях чаще проявляется в одном измерении — в преемственности во времени, но не в процессе творчества многих лиц в настоящем.

Берестяные изделия

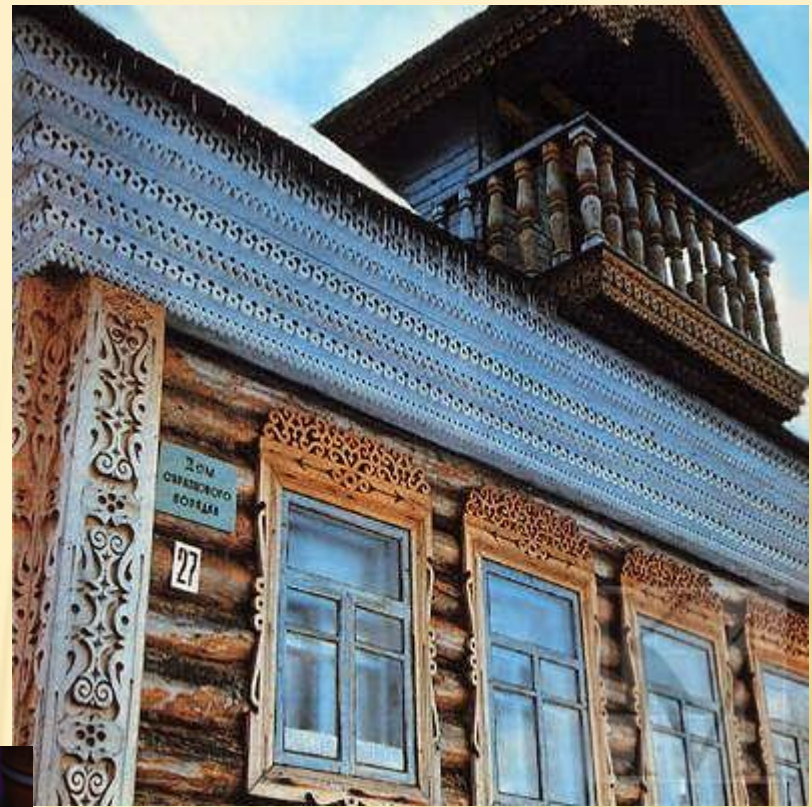

Обварная керамика

Чёрнолощёная керамика

Расписные изделия из дерева, глины

Формы бытования народного искусства

Третья форма представляет стихийное развитие народного художественного промысла. Новый вид промысла сам возникает, иногда совсем неожиданно и как будто случайно, хотя для этого всегда имеются скрытые причины. К примеру, роспись по дереву Полхов-Майдана, зародившаяся в 1930-е гг. и достигшая расцвета в 1960-1970-е гг., показала чудо не только живучести народного творчества, но и стремительной силы его распространения.

В третьей форме народное искусство функционирует весьма интенсивно: обновляет свои формы, развивает свои навыки и приемы, но, в сущности, не изменяет своей целостности, что обеспечивает ему развитие и признание. Художественная идея, технический навык быстро перенимаются у соседа, дополняются и развиваются в творчестве коллектива. В такой напряженной, импульсивной работе многих что-то утверждается, а что-то отбрасывается, складывается и закрепляется система, оттачивается вкус отдельного мастера и всех мастеров вместе.

Изделия Полховского Майдана

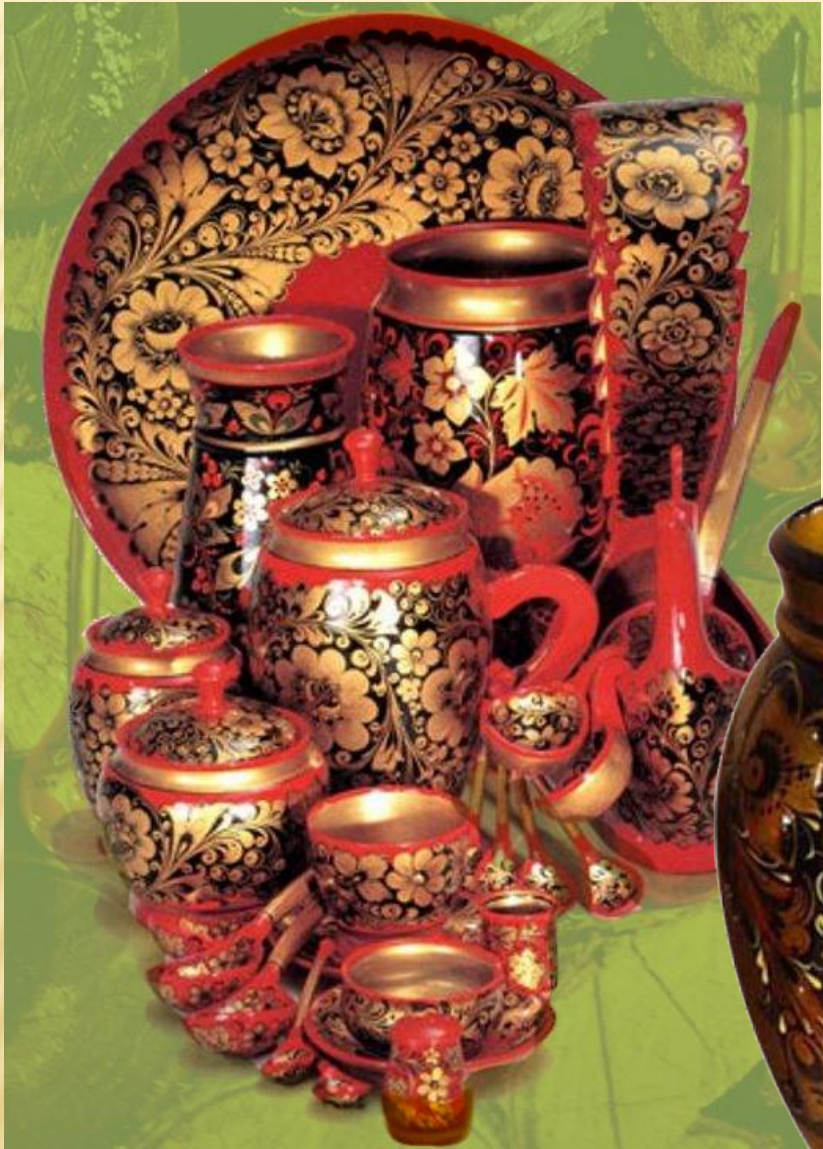

Формы бытования народного искусства

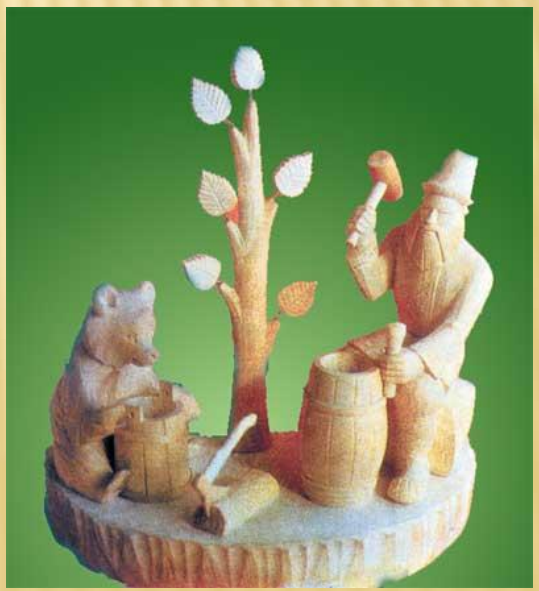
В четвертой форме деятельность художественного промысла представляет мастерская с производственным оснащением, механизацией подсобных работ (это главным образом русские промыслы); народный мастер в своей творческой деятельности здесь значительно связан тиражированием образцов и принципами промышленного планирования, что заметно подавляет творческую волю народного мастера.

В этой форме народного искусства на промыслах работают художник и народный мастер. Приход художника в промысел, развивающийся вблизи города, показателен для современности. Чем определяется продуктивность работы художника в промысле? Она находится в прямой зависимости от того, как глубоко проникает художник в традицию. Творческая среда промысла и здесь остается главной формирующей силой. Не случайно художнику, окончившему училище, все равно еще надо пять-шесть лет проработать в промысле, чтобы войти в существо искусства, перенять от лучших мастеров не только навыки мастерства, но и сам дух традиции.

Новые темы, образы, формы здесь, так же как и в трех других случаях, не приходят как единичные, в индивидуальном выражении. Все, начиная с детали, кончая образом и темой, прорастает постепенно, развивается во времени как результат творческих усилий многих.

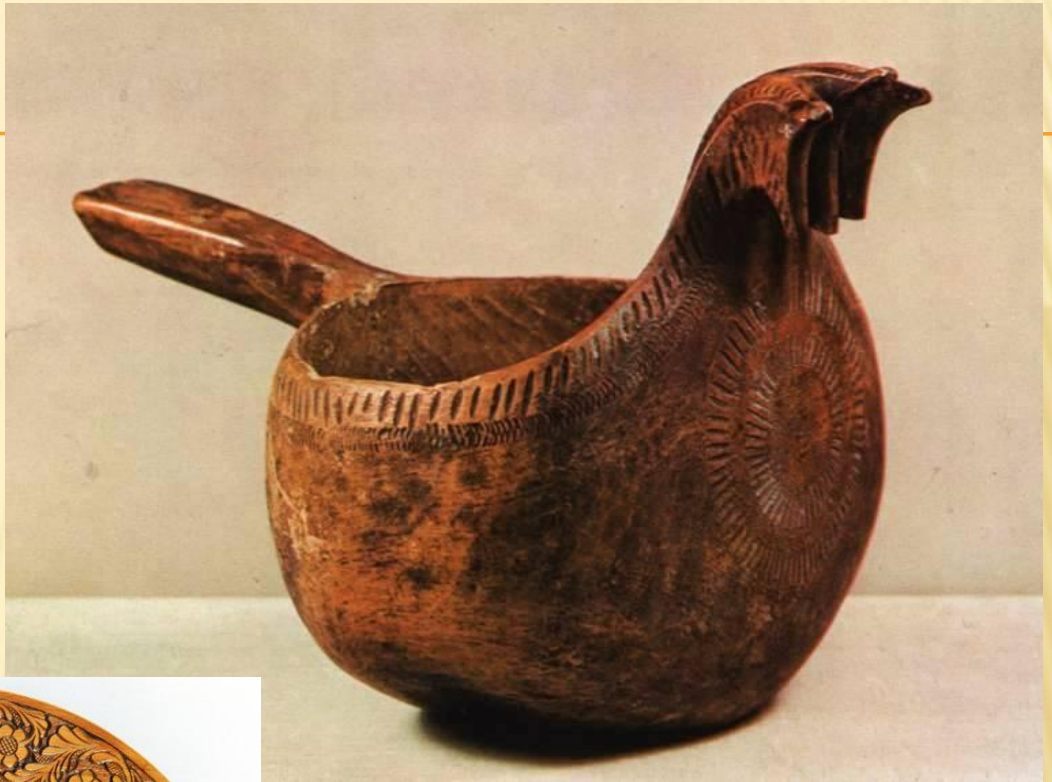
ПРИНЦИПЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

1. Природосообразность. Жизнь человека в традиционной культуре связана с природой. Народ приспособлялся к природе в процессе труда и производства изделий быта. В результате создавалась культура, идеально подходящая к данной природной среде. **Народное искусство связано с природой, с ее постоянством и цикличностью.** Природные явления и ландшафт определяют национальные особенности жилища, питания, костюма, изделий быта, фольклора. “Изделие народного творчества не противостоит (по всем параметрам: материалу, технике, назначению) природе, а является как бы ее продолжением, ее органом, обращенным в сторону человека. Таковы деревянная изба с ее резьбой, домашняя мебель, кухонная утварь, предметы ткачества, одежда и пр. Таковы даже танец и песня” (Вагнер Г.К. О природе народного искусства // Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. Материалы Всесоюзной с международным участием научно-творческой конференции. - М, 1991.- с.33).

Природосообразность народного искусства находит отражение **в художественных образах** почерпнутых народом **из природы**, которые присутствуют в **декоре, орнаменте, фольклоре**. В декоративно прикладном искусстве у разных народов встречаются одинаковые по назначению и схожие по изображению **образы - знаки**. Это **солярные знаки, образы птиц и животных, деревьев, растений, природных явлений**. Знаки обычно располагались в **трехчастной форме**, отражающей представления народа о строении мира. В **верхней части** располагались **солярные знаки и изображения птиц**, в **средней - знаки животных, растений**, а в **нижней части** изображались **знаки земли, воды, жителей подземного царства, рыб**. Закон **трехчастности** расположения знаков сохраняется и в народном **костюме**, и в **декоре жилища**, часто встречается в **изделиях быта**.

В каждой культуре преобладает один из **видов взаимоотношения человека с природой**, и эти отношения в той или иной форме отражаются в народном искусстве. А.Л. Бугаева выделяет три вида взаимодействия природы и человека: природа как объект **покорения**; природа - “храм”, т. е. как объект **поклонения**; гармония природы и человека, т.е. природа - “**партнер**”. В настоящее время преобладает первый тип взаимодействия. Второй тип, при котором природа выступает как объект поклонения, характерен народам, исповедующим языческую религию и живущим в традиционной культуре. Наиболее приемлемым и желательным для настоящего времени является третий тип взаимодействия природы и человека, который предполагает партнерство и гармонию.

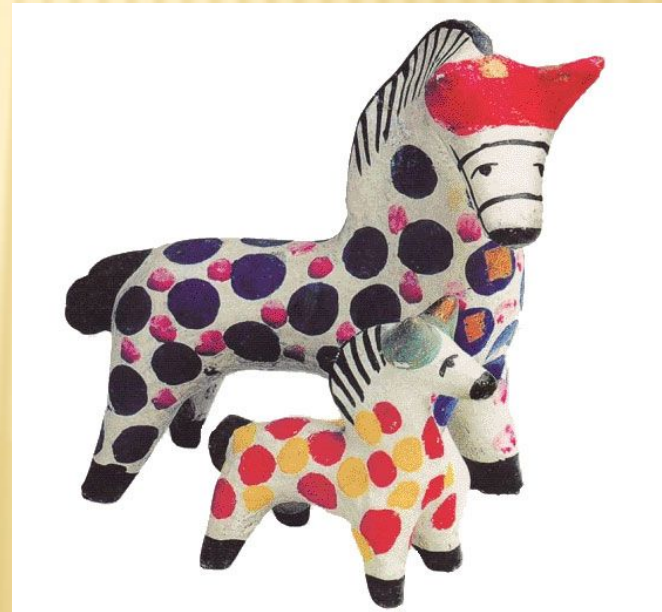

2.Преимственность. Жизнь каждого народа меняется от поколения к поколению, находится в вечном движении. Народное искусство сохраняет и передает культуру общества. Создаваемые в народном искусстве, универсальные для данной среды образы отражают сознание, материальную и духовную культуры предков, контакты между народами. В искусстве разных народов прослеживаются элементы культурной общности. Произведения народного искусства, позволяя заглянуть как в прошлое народа, так и в перспективу его развития. Корни народного искусства уходят в глубину веков, **несколькими поколениями творцов отбирались и отрабатывались художественные образы, композиция и техника росписи, резьбы, танца, фольклора.** “Народное искусство сохраняет во времени жизненные связи с природой, с землей, с этнической общностью, формирует сознание человека, живущего своей **причастностью к народному целому**, чувством своего места в космосе. Отсюда космизм, всечеловечность, всенародность образов народного искусства. В восприятии мира и жизни они сохраняют действенную, формирующую силу в культуре каждого этноса. Все это делает **народное искусство фундаментом современной культуры**, оно не перестает быть **корневой системой национальной культуры...**” (Некрасова М.А. Народное искусство и экология культуры // Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. Материалы Всесоюзной с международным участием научно-творческой конференции. - М., 1991.- с.5).

3. Коллективность. Произведения народного искусства несут в себе **коллективный опыт** многих поколений, раскрывают мировоззрение творцов культуры прошлого, их отношение к миру. Коллективность народного искусства проявляется в его **общности**, все участники обрядов и праздников, объединяются во время действия единством переживаний. Фольклор и декоративно-прикладное искусство объединяют людей не только всеобщностью исполнения, но и схожестью творческих приемов мастеров, отраженной в них психологией жизни народа. Коллективность народного искусства выступает как **объединяющий фактор**, который позитивно влияет на взаимоотношения людей. **Художественный язык народного искусства доступен и понятен каждому**, поэтому через него возможно общение людей не только в рамках своей культуры, но и представителей различных этносов. Приобщение к искусству разных народов позволяет вовлечь ребенка в мир настроений и художественно-эстетических переживаний этих народов.

4.Образность. Народ в искусстве переорганизовывает пространство посредством художественных образов. Но в отличие от профессионального искусства в народном искусстве **художественные образы несут в себе глубокий духовно-религиозный смысл, выполняют обереговую функцию.** Смысловое обрядово-обереговое значение образов народного искусства постепенно утрачивается, изображения приобретают декоративный характер, но при прочтении образы способны раскрыть и показать особенности культуры народа. В них **отражена жизнь народа и эстетические ценности.** Народное искусство стремится не к конкретной естественно-природной достоверности, а к воссозданию **“идеи образа: идеи человека, идеи коня, идеи цветка и т.п.** Идея образа лишена индивидуальных черт (что проистекает из коллективности творческого сознания), поэтому она объективна и поэтому же она канонична. Поэтому она достаточно **абстрактна,** даже, может быть, космологична... В народном творчестве идея образа непосредственно вытекает из **поэтического отношения к природе,** к ее явлениям, которые не подвергаются рационализации. Отсюда величайшая поэтическая сила образов народного искусства, высочайшая одухотворенность их, граничащая с волшебностью...” (Вагнер Г.К. О природе народного искусства //Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. Материалы Всесоюзной с международным участием научно-творческой конференции. - М, 1991.- с.35). **Кажущаяся простота художественных образов отточена и выверена многими поколениями, поэтому произведения народного искусства близки и понятны.**

5. Синкретичность. “В синкретичном искусстве соединяются прекрасное, справедливое и истинное. Образы синкретичного искусства устроены так, что все три критерия применимы к ним одновременно” (Рождественский Ю. В. Введение в культуроведение. - М.: ЧеРо, 1996.- с.116). Различные виды искусства существуют в художественной культуре взаимосвязано, они **взаимопроникают, взаимодополняют** друг друга. **“Взаимное притяжение искусств - закон развития художественной культуры, ее вечный двигатель. Человечество давно, еще в глубокой древности, было неисчерпаемо изобретательно, создавая всё новые модели синтеза музыки, поэзии, танца, живописи. Художественная культура в те незапамятные времена была синкретичной, неразрывно связывая в себе все начала познания, человечество училось художественному мышлению интуитивно, соединяя звук и жест, слово и ритуальный танец и не могло не учитывать в своем росте уроки родственных муз - поэзии, танца, театра, живописи, архитектуры”** (Рапацкая Л.А.. Русское искусство XVIII века. - М.: Просвещ., 1995.- с.3). Создаваемые в настоящее время коллективы и центры изучения и распространения народных традиций, фольклора, промыслов, к сожалению, не всегда учитывают этот принцип. Зачастую один вид искусства изучается **в отрыве от остальных.**

6.Целостность (образная картина мира). Искусство “дает человеку целостный, концентрированный и оценочный с позиций определенного идеала опыт жизни в конкретно-чувственных формах самой жизни. ...рисует мир во всем многообразии его проявлений, поэтому создаваемые искусством образы, как в жизни, диалектически сочетают единичное, особенное и всеобщее” (Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство и духовный мир человека: Об особенностях взаимодействия искусства на личность. - М.: Знание, 1982.- с.27). **В народном искусстве находят отражение в той или иной степени все сферы человеческой деятельности. Целостность народного искусства проявляется в знаках, символах, ритуалах, фольклоре, сказках, поверьях, пословицах, декоративно-прикладном искусстве. Обряды, соответствующие различным временам года, делают жизнь народа закономерной, целостной, цикличной, непрерывной, идущей по кругу.**

В народном искусстве находит отражение целостная религиозно-мифологическая образная картина мира. “Картина мира” у всех народов включает в себя одинаковые базовые компоненты: привычные формы, цвета, звуки, родных, предков, семью, язык, среду обитания.

Все эти компоненты в той или иной степени отражаются в искусстве. Г.Д.Гачев рассматривает целостность жизни народа через понятие: космо-психо-логос как единство тела (местной природы), души (национального характера) и духа (языка, логики). Он объединяет человека и мир понятием **“национального образа мира”**, **“национального космоса”**. **“В понятии образ мира (или картины мира) воплощена идея целостности преемственности в зарождении, развитии и функционировании познавательной сферы личности”** (Краткий психологический словарь, 1998.- с.227). **“В ходе истории произошло сближение народов по быту и мышлению, и, тем не менее, в ядре своем каждый народ остается самим собой до тех пор, пока сохраняются особенный климат, времена года, пейзаж, пища, этнический тип, язык и прочее, ибо они непрерывно питают и воспроизводят национальные склады бытия и мышления. Соответственно и о едином материальной Вселенной (космос) или Духа (логос) у каждого народа складывается свой образ”** (Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо - Психо - Логос. 1995.- с.23).

ПРИНЦИПЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

— Выделенные принципы народного искусства:

- ▣ **целостность,**
- ▣ **коллективность,**
- ▣ **преемственность,**
- ▣ **природосообразность,**
- ▣ **образность,**
- ▣ **синкретичность**

обладают воспитательным потенциалом, позволяют приобщать к народной культуре адекватно её традициям. Народное искусство, являясь частью культуры, несет в себе ее ценности, выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям культуры и к самому себе:

**СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ДВУХ ТИПОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА: НАРОДНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ИНДИВИДУАЛЬНОГО**

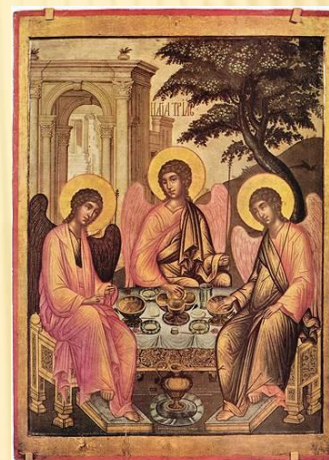
/по НЕКРАСОВОЙ М.А.

ОБЩЕЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАЧАЛО МЕЖДУ НАРОДНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

- **Общее заключается в отражении и народным мастером, и художником–профессионалом народного взгляда:**
- **на мир,**
- **на общечеловеческие ценности,**
- **национальные идеалы;**
- **в причастности к целому – к природе, культурным традициям, к миру в целом, что отражается в национальном образе мира;**
- **в синтезе природного и народного, что находит отражение в общих типах-образах, которые несут в себе то, что делает образы общенародными и что остается почти неизменным во все времена (природность, мотивы и темы, историчность художественного сознания).**

Машков. Натюрморт
с самоваром. XX в.

Семен Ушаков. Троица
ветхозаветная. 17 век

Свадебный пир.
Лаковая миниатюра

К.Коровин. За чайным столом

С.Герасимов Букет. 1960

И.Грабарь. дельфиниум

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Народное искусство	Искусство индивидуальных профессиональных художников
1. В народном искусстве индивид растворяет свое субъективное восприятие в общем	Индивид, отчуждаясь от общего, ищет выражение своего собственного чувства мира и только через него находит общее
2. Субъективное индивидуальное в народном искусстве выражается через школы /экоэтносистемы/ , к которым причастно творчество индивида	В профессиональном искусстве индивид стремится противопоставить себя школе, стремится к индивидуальному художественному самовыражению

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

4. Ориентация на **традицию**. Традиция, благодаря преемственности формируемая коллективно, создает средства народного искусства, поэтику художественного языка, образ искусства. Закон традиции – главная движущая сила искусства.

Определяющая сила – **новаций**. Художник всегда стремится к оригинальности. Личностное переживание, личностное чувство мира, личностное восприятие культуры

3. Приверженность, **канону**. Канон сопряжен с качеством **народности** его содержания, переживаемый каждый раз заново и выражается в **образах-концептах** (единство архетипов, мотивов, символов, художественных приемов)

Преодоление канонов, в противном случае, перестает быть живым и развивающимся

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

5. Народное искусство несет **сгущенное выражение национального характера.**

В силу закона традиции народное искусство становится носителем этнического ядра сущностных сил художественной культуры народа. Выступая всегда основой национального, оно в то же время во все эпохи остается надличным, наиндивидуальным, наднациональным, то есть не замкнутым национальными признаками

В индивидуальном искусстве,

национальный характер может быть выражен достаточно ярко, но может быть сильно **рассеянным** или **отсутствовать** вовсе

6. Универсальность, «планетарность» языка образов народного искусства, в силу чего оно понятно не только всем эпохам, но и всем народам

В индивидуальном творчестве **«планетарность»** — качество, которое может иметь место, но не всегда и не обязательно