

УДК 378.14:75.059

СОХРАНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕВЕРНЫХ РОСПИСЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОЧЕСТВУ В ВУЗЕ

Птицына Е.В., Беляева К.В.

*ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск,
e-mail: ptycina@yandex.ru*

Одной из актуальных проблем в условиях сосуществования и многообразия народностей и их культур является проблема влияния национальной культуры на развитие творческого потенциала личности в условиях учебно-воспитательного процесса вуза. В статье авторы обращаются к проблеме сохранения художественных традиций северных росписей по дереву на занятиях по декоративно-прикладному творчеству в вузе. Декоративно-прикладное искусство хранит и передает последующим поколениям национальные культурные традиции и влияет на формирование национального самопознания будущего педагога. В статье дан анализ художественных традиций северных росписей, в которых отражены элементы культуры, быта и традиций северных народов, что делает северную роспись уникальным и самобытным видом декоративно-прикладного искусства: композиция, орнамент, цвет. Авторами представлен анализ результатов опытно-экспериментальной работы по изучению и сохранению методов, приемов, технологии северных росписей по дереву, как важной части культуры на кафедре технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета. Результаты анкетирования, проведенные занятия, обсуждение вопросов этнокультурного воспитания будущего учителя показывают заинтересованность и готовность студентов к изучению художественных традиций северной росписи, что способствует приобщению к богатейшему культурно-историческому пространству, к культурным достижениям и лучшим традициям своей страны. Авторы доказывают, что профессиональная подготовка будущего учителя должна базироваться на положениях этнокультурного обучения и воспитания.

Ключевые слова: традиции, культура, художественные традиции, северные росписи по дереву, Мезенская роспись, студенты, декоративно-прикладное творчество

PRESERVATION OF THE ARTISTIC TRADITIONS OF NORTHERN MURALS IN CLASSES ON DECORATIVE AND APPLIED ART AT THE UNIVERSITY

Ptitsyna E. V., Belyaeva K. V.

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: ptycina@yandex.ru

One of the urgent problems in the conditions of coexistence and diversity of nationalities and their cultures is the problem of the influence of national culture on the development of the creative potential of the individual in the conditions of the educational process of the university. In the article, the authors address the problem of preserving the artistic traditions of northern wood painting in decorative and applied art classes at the university. Decorative and applied art preserves and transmits national cultural traditions to subsequent generations and influences the formation of national self-knowledge of the future teacher. The article analyzes the artistic traditions of the northern paintings, which reflect elements of culture, everyday life and traditions of the northern peoples, which makes the northern painting a unique and original kind of decorative and applied art: composition, ornament, color. The authors present an analysis of the results of experimental work on the study and preservation of methods, techniques, technology of northern wood paintings as an important part of culture at the Department of Technology, Fine Arts and Design of the Institute of Pedagogy and Psychology of Petrozavodsk State University. The results of the survey, the classes held, and the discussion of issues of ethnocultural education of the future teacher show the interest and willingness of students to study the artistic traditions of northern painting, which contributes to familiarization with the richest cultural and historical space, cultural achievements and the best traditions of their country. The authors prove that the professional training of a future teacher should be based on the provisions of ethnocultural education and upbringing.

Keywords: traditions, culture, artistic traditions, northern wood paintings, Mezen painting, students, decorative and applied art

Сегодня перед каждым поколением стоит задача сохранить уникальные традиции, уникальное искусство, которое было создано предшествующими поколениями до нас. Данное обстоятельство обуславливает повышенное внимание различных государственных институтов к тому, чтобы сохранять традиции, содействовать их развитию. Применительно к данному вопросу А.С. Макаренко отмечал, что за счет традиции обеспечивается формирование основы

коллектива, его укрепление. В законодательных документах Российской Федерации отмечается, что культурные ценности выступают в виде традиций, обычаев, художественных промыслов и ремесел, устного народного и декоративно-прикладного творчества, музыкальной, танцевальной, фольклорно-театральной народной культуры и других ее артефактов [1]. Неповторимые художественные изделия народных промыслов России любимы и широко из-

вестны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом России во всемирное наследие и важным направлением, способствующим сохранению культурного наследия [2].

Существование художественной культуры в отсутствие традиции невозможно. Народные традиции – основа культуры, искусства, как ранее, так и сегодня. При этом рождаемые новым временем традиции аналогично традициям, сформировавшимся в далекой древности, также имеют определяющее значение для существования, развития культуры. Традиции следует рассматривать в качестве гарантии и объективного условия существования, функционирования художественного творчества [3]. В качестве социокультурного явления традиции могут быть классифицированы по такому критерию, как сфера существования, с выделением производственных, художественных, политических, экономических и иных традиций.

Требуется принимать во внимание, что при анализе таких художественных традиций, как этнические, необходимо учитывать, что речь идет не о любых этнических традициях, но непосредственно о присущих художественным традициям этнических особенностях. Данное замечание верно и в отношении академических, фольклорных и иных традиций. Следует также обратить внимание, что в качестве художественных явлений следует рассматривать наряду с обусловленными осуществлением художественной деятельности результатами и процесс подобной деятельности. При этом данный процесс носит не только материальный, но и духовный характер.

Традиции выступают в качестве сформировавшихся в процессе исторического развития, передающихся между поколениями ценностей, обычаев, умений, обрядов, знаний, взглядов, норм поведения, идей, образцов, действий, которые обладают социальным значением. Традиции существуют устойчиво на протяжении продолжительного периода в рамках социальных групп или общества в целом и входят в социально-культурное наследие [4]. В соответствующей дефиниции существенное значение имеет следующий аспект – традиции трактуются в качестве феномена, имеющего определяющее значение для жизнедеятельности общества. Подобная оценка является логически и исторически оправданной – на современном этапе традиции рассматриваются не только в ограничительном виде – как вкусы, правила поведения, представления, образцы деятельности, которые

передаются между поколениями, но и в расширительном понимании.

Существуют ценностная и содержательная трактовки традиций, при этом имеется и иной аспект – технологический. Данный аспект охватывает две составляющих – в виде способов, посредством которых реализуется прагматическая деятельность (индивидуальных, коллективных), и в виде способов взаимодействия, коммуникации, обмена информацией и ее хранения. Социокультурный феномен художественных традиций характеризуется многоаспектностью и сложностью [5]. Анализ различных аспектов определенной традиции позволяет полнее выявить ее сущность. В качестве ключевой особенности традиции выступает наличие преемственности. Соответствующее понятие в определении Д.В. Колесова, С.К. Бондыревой предлагается трактовать в виде феномена, связанного с тем, что одни индивиды усваивают опыт, накопленный другими, и воспроизводят его в рамках осуществляемой ими деятельности [6].

В данной работе авторы обращаются к проблеме сохранения художественных традиций северной росписи по дереву. Роспись – это искусство украшения различных предметов и поверхностей с помощью красок, лаков и других материалов. Главная задача росписи – создание уникального и эстетичного образа, который может придать любому объекту неповторимость и стиль. Благодаря прочности и устойчивости к внешним воздействиям роспись является отличным решением для оформления различных объектов, сохраняющим свои качества на протяжении долгого времени. Этот процесс включает подготовку поверхности, нанесение контуров рисунка, нанесение красок и заключительную полировку и защиту готового изделия.

Роспись по дереву – это уникальное искусство, которое передает дух времени, традиции региона и мастерство художника. При изучении и практике росписи по дереву студенты не только развивают свои творческие способности, но и учатся ценить искусство, вбирая в себя мудрость и красоту прошлого. Это также способствует развитию творческого мышления, усилению внимания к деталям и умению работать с различными материалами.

У северной росписи по дереву сформировались своеобразные художественные традиции. Так, она характеризуется яркими красками, сложными орнаментами и узорами, а также использованием символов и образов, связанных с природой и народными верованиями. В ней отражены элементы культуры, быта и традиций северных на-

родов, что делает северную роспись уникальной и самобытной. В северных росписях по дереву цвет имеет особое значение, играя ключевую роль в передаче символики и сакрального смысла: зеленый цвет символизирует природу, рост, плодородие, жизнь; красный – страсть, силу и сопротивление; синий – небо, воду, бесконечность и духовность; белый – чистоту, свет, равновесие. Для рисования использовали только натуральные краски, которые изготавливаются из местных растений и минералов.

Орнамент в росписи несет глубокий сакральный смысл. В искусстве росписи по дереву орнамент имеет разнообразные формы и символы, которые несут определенные значения в каждой культуре, связан с обрядовыми значениями, защитой от злых духов, отражает гармонию с природой, выражая уважение к окружающему миру и понимание взаимосвязей между человеком и духовными силами. Во многих росписях композиция часто строится вокруг центрального элемента, символизирующего целостность и баланс. Геометрические узоры, растения, животные или символы могут быть организованы вокруг этого центрального элемента, создавая единство и порядок в произведении.

Древо Жизни в северных росписях отражает единство всего сущего, рост, процветание и баланс в мире. Его корни глубоко уходят в землю, а ветви распространяются в небо, символизируя связь между небом, землей и человеком, между материальным и духовным. Яркие и насыщенные цвета могут вызывать чувство радости, энергии и восторга, тогда как спокойные и пастельные оттенки могут призывать к умиротворению, расслаблению и гармонии. Птица Феникс представляет воскрешение, вечную жизнь, возрождение и непрерывный цикл жизни. Согласно мифологии, Феникс воскресает из своих собственных пеплов, символизируя бессмертие и божественное преображение. В росписях по дереву изображение Феникса интерпретируется как символ нового начала, надежды, возрождения и трансформации. Его присутствие в произведении придает ему особую духовную силу и заряд позитивной энергии, вдохновляя зрителя к преодолению трудностей и обретению новых возможностей.

Следовательно, можно утверждать, что орнамент северных росписей по дереву является не просто декоративным элементом, но и символом культуры и традиций, который переносит в наше время мудрость предков, красоту народных узоров и глубину духовного мироощущения.

Представление о том, что за счет существования традиций обеспечивается спло-

чение, поддержание устойчивости общества, является обоснованным. Изучение бесценного наследия традиций и культуры народов, живущих на территории России, является важной целью образовательной политики страны. Следовательно, сегодня одним из приоритетных направлений российского образования является его регионализация, которая предусматривает формирование образовательного пространства университета с учетом социально-культурного развития региона на основе его национальных, культурных и этнических особенностей и традиций.

Цель исследования – в статье раскрываются практические аспекты сохранения художественных традиций северной росписи в вузе.

Материалы и методы исследования

Авторы провели опытно-экспериментальную работу по сохранению художественных традиций северной росписи по дереву в Петрозаводском государственном университете на кафедре технологии, изобразительного искусства и дизайна. В ней принимали участие студенты направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Технология и дополнительное образование в области декоративно-прикладного творчества»), «Изобразительное искусство и Мировая художественная культура»). В анкетировании приняло участие 100 студентов кафедры.

Результаты исследования и их обсуждение

Обработка полученных данных дала следующие результаты. 80% респондентов считают, что изучать художественные традиции северных росписей важно. Мотивом их обращения к художественной росписи по дереву является расширение кругозора (65%), познавательное и эмоциональное насыщение (50%). Важным для исследования стало и то, что для студентов значимо сохранять традиции и культуру родного края (80%). Некоторые респонденты обращались к художественной росписи по дереву ввиду того, что это является обязательной программой в образовательном процессе вуза (40%). Респонденты отмечают, что для будущего учителя важно соотносить традиционность, стереотипность, реконструкцию, этничность с инновационными подходами современного искусства и творчества.

Культурно-воспитывающая среда вуза играет важную роль в поддержании интереса студентов к изучаемому материалу, в этом аспекте важно: проводить мастер-классы, семинары, круглые столы с уча-

ствием специалистов из различных областей знаний; привлекать студентов к участию в научных исследованиях и конференциях по проблемам традиционной культуры [7]. В процессе занятий по изучению северных росписей по дереву важно применять активные методы обучения. Активные методы обучения ориентированы на стимулирование мыслительных процессов у студентов, характеризуются высоким уровнем взаимодействия, способствуют мотивации и эмоциональному вовлечению в учебный процесс. Организация проектной работы позволит студентам проявить инициативу и творческий потенциал, уровень знаний и умений, а также поделиться полученным опытом со сверстниками.

На формирующем этапе эксперимента были разработаны и апробированы занятия и мероприятия, способствующие сохранению художественных традиций северной росписи по дереву (табл. 1).

Авторы провели цикл занятий в рамках дисциплины «Основы теории декоративно-прикладного искусства» для студентов 2 курса, на которых познакомили студентов с мезенской росписью как с частью культуры Архангельского края. Занятия состояли из теоретической и практической частей. В теоретической части студенты познакомились с историей мезенской росписи, ее особенностями, цветом, орнаментальными мотивами и сакральным смыслом элементов. В практической части студенты научились расписывать изделия мезенской росписью. По завершению данной работы была организована выставка в здании Петрозаводского государственного университета. На выставке у студентов была возможность представить и обсудить результаты проделанной работы, рассказать о трудностях, с которыми они столкнулись в ходе росписи, поделиться впечатлениями. В табл. 2 указаны темы и содержание проведенных занятий.

Таблица 1

Формы воспитательной работы

№ п/п	Название	Форма	Участники
1	Художественные традиции северной росписи	Интерактивное занятие	Студенты 2–4 курсов
2	Край, в котором я живу. Карельская роспись	Беседа	Студенты 2–4 курсов
3	Орнамент мезенской росписи	Занятие	Студенты 2 курса
4	Культурное наследие северных росписей по дереву	Цикл практических занятий	Студенты 2 курса
5	Орнамент мезенской росписи	Мастер-класс	Школьники 5 класса МОУ «Лицей № 40»
6	Северные росписи по дереву	Выставка	Студенты 2–5 курсов
7	Сохранение художественных традиций северной росписи по дереву	Круглый стол	студенты 2–3 курсов

Таблица 2

Тематический план проведенных занятий

№ п/п	Тема занятия	Кол-во часов
1	Художественные традиции северных росписей по дереву. Искусство северных росписей по дереву. Орнамент, композиция, цветовые сочетания мезенской, карельской, пермогорской росписей. История зарождения и развития мезенской росписи. Своеобразие и характерные черты. Материалы и инструменты.	2
2	Композиция и орнамент мезенской росписи. Орнаменты стихии воды, земли, огня, воздуха. Сакральное значение зооморфного орнамента мезенской росписи.	2
3	Изображение мотивов растительного и геометрического орнамента мезенской росписи: работа тушью.	2
4	Изображение мотивов зооморфного орнамента мезенской росписи: работа краской и тушью. Пошаговое изображение птицы в полете и в сидячем виде. Пошаговое изображение оленей и коней.	4
5	Мезенская роспись: создание прямоугольной композиции. Эскиз прямоугольной композиции мезенской росписи. Поэтапное нанесение орнамента на прямоугольную форму	4
6	Мезенская роспись: создание круглой композиции. Эскиз композиции мезенской росписи. Поэтапное нанесение орнамента на круглую форму	4

Сохранение художественных традиций северной росписи в вузе будет осуществляться эффективно, если образовательный процесс выстраивается на положениях историко-культурологического подхода, позволяющего рассматривать различные явления в народном искусстве в их целостности и историческом развитии.

Историко-культурологический подход на практике проявляется через ряд методов и подходов, которые позволяют исследователям глубже понимать и анализировать различные явления в контексте истории и культуры. Для реализации данного подхода важно:

– контекстуальный анализ: исследователи используют исторический и культурологический контекст для анализа объектов исследования. Например, при изучении художественной росписи по дереву учитывается история периода создания, культурные влияния и символическое значение элементов;

– сравнительный анализ: сравнение исторических и культурных контекстов различных эпох или культур помогает выявить сходства, различия и взаимовлияния. Этот метод расширяет понимание и призван обогатить анализ объектов изучения;

– историографический анализ: анализ исторических исследований и культурологических теорий предыдущих исследователей помогает строить связи между различными периодами и культурами, обогащая понимание рассматриваемых явлений;

– междисциплинарный анализ: сочетание знаний из различных дисциплин позволяет рассматривать объекты исследования с разных точек зрения, создавая более полное представление о них;

– семиотический анализ: применение семиотики для анализа символов, знаков и кодов в культуре помогает раскрыть глубинные значения и интерпретации предметов исследования в контексте их культурного и исторического происхождения.

Заключение

Таким образом, изучение декоративно-прикладного искусства народов многонационального российского государства помогает формировать у студентов чувство принадлежности к богатейшему общему культурно-историческому пространству, духовный опыт традиций и важные жизненные ценности, уважение к культурным достижениям и лучшим традициям своего и других народов. Северные росписи по дереву – это наследие нашей страны, их уникальные традиции и особенности обладают воспитательным потенциалом в развитии эстетических качеств, в приобщении студентов к истокам национальной культуры, прививают любовь к родному краю, воспевая его красоту. Каждому следующему поколению важно изучать народные промыслы, ремесла, декоративно-прикладное искусство для понимания традиций, культуры и истории народа родного края.

Список литературы

1. Гатаев А.С.-А. Формирование этнокультурного воспитания в системе высшего образования // Право и практика. 2019. № 2. С. 313–316.
2. Кузнецова Е.И. Проявление национальной идентичности на уроках технологии // Актуальные вопросы технологического и художественного образования: сб. ст. Петрозаводск, 2021. Ч. 2. С. 107–111.
3. Самойлова Е.С. Проблема формирования этнокультурных ценностей в современной педагогической науке // Педагогическое образование в России. 2018. № 3. С. 20–25.
4. Беломоева О.Г., Кондратенко Ю.А. Этнокультурная традиция в современном мире: функциональный аспект // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 4. С. 447–456. DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.447-456.
5. Карпушина Л.П. Этнокультурный подход к подготовке студентов педагогических вузов // Фундаментальные исследования. 2011. № 12-2. С. 302–305.
6. Коршунова Н.М. Этнокультурные ценности и их роль в процессе этнокультурной социализации будущих учителей иностранных языков // Вестник Марийского государственного университета. 2021. Т. 15, № 2. С. 135–141. DOI: 10.30914/2072-6783-2021-15-2-135-141.
7. Птицына Е.В., Останина С.А., Анцева В.П. Профессиональная подготовка будущего учителя в культурно-образовательном пространстве вуза // Современные наукоемкие технологии. 2022. № 5-1. С. 156–160. DOI: 10.17513/snt.39164.