

Народное искусство и художественное творчество

В.Н. БАННИКОВ,

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии автономного учреждения дополнительного профессионального образования ХМАО — Югры «Институт развития образования», член Союза художников России, лауреат Национальной премии в области современного изобразительного и декоративного искусства России «Русская галерея — XXI век», г. Ханты-Мансийск

Учебно-методическое пособие «Народное искусство и художественное творчество. Внеурочная деятельность в школе. I–IV классы» разработано нами по государственному заданию Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и апробировано в школах округа.

Сегодня в пилотной деятельности участвует 57 школ 13 муниципальных образований, более 200 учителей начальных классов, изобразительного искусства, музыки, русского языка и литературы, осуществляющих внеурочную деятельность.

Учебно-методическое пособие углубляет содержание программы по изобразительному искусству авторского коллектива под научным руководством Т.Я. Шпикаловой в части основ народного искусства России.

Главными идеями учебно-методического пособия выступают идеи единства культурных явлений разных народов России, а содержание составляют четыре раздела, соответствующие видам и направлениям деятельности:

- художественное творчество (ремесло, рукоделие);
- фольклор;
- традиционная народная игра;
- проектная деятельность (экспедиция, творческий проект).

Рассмотрим тематическое планирование и содержание каждого раздела программы I класса.

I. Художественное творчество

1. *Древо жизни — древо моих предков. Орнамент. Вышивка. Росписи.* Древо жизни как символ рода. Родовое и генеалогическое

древо. Древо жизни в орнаментальном искусстве народов России. Образ древа жизни в народной вышивке. Расписные и резные прялки. Народные росписи (Городец, Хохлома, Полхов Майдан, северные росписи, тобольская домовая роспись и т.д.) и вариации древа жизни в них. Древо жизни в глиняной игрушке (Каргополь, Дымково и др.).

Образы древа жизни в культурах народов мира (Россия, Египет, Греция, Индия и др.), общее и отличия.

Зарисовка схемы вышитого полотенца или расписной прялки с изображением древа жизни.

Проектная деятельность: «Древо жизни — образ трех миров», «Родовое древо моей семьи».

2. *Кукла-скрутка. Тряпичная кукла-скрутка. Рукотворная кукла в культуре народов России.* Народные куклы (обережки, семесюхи, столбушки, крестушки, рожаницы). Изготовление женской и мужской куклы-скрутки.

Среди разнообразия народной игрушки выделяется тряпичная кукла. Она связана с почитанием женского божества, культом плодородия, предков, домашнего очага.

Не зря для набивания тряпичной куклы использовали золу, зерно, льняную кудель.

Да и сама ткань, из которой она изготавливалась, долго служила семье, пропитываясь энергией событий и эмоционального поля членов семьи.

Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7–8 лет все дети, пока они ходили в *рубахках*. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и сами игры строго разделялись. Пока дети были маленькими, кукол

Тематический план. I класс

Виды и направления деятельности	Содержание темы	Количество часов
I. Художественное творчество	1. Древо жизни — древо моих предков. Орнамент. Вышивка. Росписи.	4
	2. Кукла-скрутка. Тряпичная кукла-скрутка. Рукотворная кукла в культуре народов России.	4
	3. Птица-счастье. Орнамент. Домовая резьба. Вышивка. Росписи.	4
	4. Хлебушко-Батюшко. Каравай. Калач. Русская печка	4
II. Фольклор	1. Колыбельная моей бабушки.	4
	2. Расскажи мне сказку. Сказки народов России.	4
	3. Мифы и легенды наших предков. Древние божества. Богатыри и батыры.	4
	4. Попевки: Осенины, «На зеленом на лугу», «Бай, качи, качи, качи», «Евсей», «Ай, тари, тари, тари», «Как на горке, на горе»	4
III. Игра	1. «Ручеек».	4
	2. «У медведя во бору».	4
	3. «Двенадцать палочек».	4
	4. «Гуськи»	4
IV. Экспедиция. Проект	1. Деревянное зодчество моего села, города, края.	4
	2. Музеи моего села, города, края.	4
	3. Народные мастера моего села, города, края.	4
	4. Мой школьный историко-этнографический музей	4
Итого		64

им шили матери, бабушки, старшие сестры.

Тряпичная кукла — простейшее изображение женской фигуры. Кусок ткани, свернутый в «скалку», тщательно обтянутое льняной белой тряпичей лицо, груди из ровных, туго набитых шариков, волосная коса с вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов. В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные обряды.

Считалось, что если над кроваткой ребенка висит «куватка», то она отгоняет злую силу.

Кукла-«зернушка» (крупеничка) — древняя насыпная обрядовая игрушка, которая имеет глубокий смысл. Родом из южных областей России. Ее обычно дарили на Коляду, Рождество или на праздники, связанные с урожаем. Куклы обязательно наполнялись зерном разных культур, чтобы на них был хороший урожай.

Изготовление простой по конструкции куклы-«столбушки».

Проектная деятельность (вместе с родителями): найти информацию и изготовить

обереговую или игровую куклу для своего дома.

3. *Птица-счастье. Орнамент. Домовая резьба. Вышивка. Росписи.*

Образы птицы Гамаюн (Гомон), птицы Феникс и других в культуре народов России. Народные былины и сказки о птице («Садко», «Петушок и жерновки», «Петушок — Золотой гребешок» и др.).

Образы птицы в изделиях народных художественных промыслов (домовая резьба, вышивка, роспись по дереву, глиняная игрушка).

Выполнение на деревянной доске пермогорской росписи с использованием образа птицы (можно по образцу).

Проектная деятельность: сочинить сказку про птицу и рассказать ее в классе.

4. *Хлебушко-Батюшко. Каравай. Калач. Русская печка.*

Хлеб в культуре народов России (пословицы и поговорки о хлебе). Русская печка — центр деревенского дома, кормилица, лекарь, сказочный герой.

Народная мудрость о хлебе:
Хлеб — батюшка, вода — матушка.
Стол доска — коли хлеба ни куска.
Не до шутки, когда пусто в желудке.
Не красна изба углами, а красна пирогами.

Хочешь есть пироги — не сиди на печи.
Хлеба ни куска — так и в горнице тоска.
Без хлеба нет обеда.

Не шуба греет, а хлеб.
Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Красна река берегами, обед — пирогами.

Потешки о хлебе:

А из нашей из трубы
Дым поднялся на дыбы —
Это мама топит печь,
Это мама будет печь:

Пирожок для Машеньки,
Пирожок для Сашеньки,
Остальным — по калачу,
Жаворонка — я хочу.

Русская печка, получившая распространение в деревенском доме татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, коми-пермяков, зырян и многих других народов России.

Предназначение русской печи.

Приготовление пищи. В печи варили, варили, жарили, запекали и томили. Для приготовления пищи пользовались *чугунками* и *ухватами*, или *рогачами*, *сковородниками* (*цапельниками*, *чапельниками*) и *соответственно сковородами*.

Отопление. Обычно печь начинали топить с середины октября и топили до апреля. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала ее равномерно. На печи был устроен лежак. Рядом с печью традиционно строился голбец, в котором хранили домашнюю утварь, а верх его являлся продолжением лежака.

Лечение. Прогревались, изгоняя простудные заболевания, как сверху на печи, так и в самом горниле. Лечились не только теплом, но и печной золой, часто смешивая ее с солью.

В печи народные умельцы обжигали народную игрушку, посуду.

По печи предсказывали погоду.

На печи сушили грибы и ягоды.

На пепле из печи гадали и ворожили.

Творческая работа: познакомиться с традиционной выпечкой в культуре разных на-

родов России (хлеба, каравай, пироги, шаньги и перепечи, беляши, вак-беляш и др.); вылепить из глины сказочную печку, раскрасить ее акриловыми или гуашевыми красками.

Проектная деятельность: вместе с родителями приготовить одно из традиционных блюд, готовящихся в печи; составить об этом рассказ и провести коллективное застолье в классе.

II. Фольклор

1. Колыбельная моей бабушки.

Месяц взошел...

Баю-баюшки-баю!
Во лазоревом краю
Солнце село,
Скрылось прочь,
День угас, настала ночь.
Тишина в лугах, в лесах,
Звезды ходят в небесах,
И дудит им во рожок
Тихий месяц-пастушок.
Он дудит, дудит, играет,
Складно песню напевает,
Да негромкая она,
Только звездам и слышна.
Только звездам, только ночке
В синей сини над селом...
А для нашего сыночка
Сами песню мы споем.
Мы сыночка покачаем
Под припевочку свою:
В ней начало: «Баю-баю!»
А конец: «Баю-баю!»

Творческая работа: изготовить колыбельку из бересты, поместив в нее выполненную своими руками куклу-скрутку, проиграть ситуацию «убаюкивания».

Проектная деятельность: записать колыбельные песни своей семьи (мамы, бабушки и т.д.), прочитать тексты песен (пропеть) классу.

2. Расскажи мне сказку. Сказки народов России.

Каждый народ создал много замечательных и интересных сказок. В них отображены жизнь народа, его мечты и ожидания лучшей судьбы, отношение к миру природы и человеку, добру и злу, прекрасное знание человеческой психологии и древних традиций.

Пословицы и поговорки о добре и зле:

Побеждай зло добром.
Доброму Бог помогает.
За недобрым пойдешь — на беду набредешь.

Злой плачет от зависти, а добрый — от радости.

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе.

Добрые и злые персонажи в сказках народов России. Образы насекомых, животных, людей, мифические персонажи (Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и др.). Образы и персонажи, помогающие человеку (Печка, Яблоня, Молочная река, кисельные берега и др.).

Зарисовки любимых персонажей народных сказок. Составление коллективной композиции «Герои российских сказок».

Проектная деятельность: записать любимые сказки своих родителей, бабушек и дедушек, рассказать их в классе.

3. *Мифы и легенды наших предков. Древние божества. Богатыри и батыры.*

Всем известны персонажи народных былин: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич, Волхв Всеславич, Михайло Казарин, Садко, Василиса Микулична, Настасия и др.

Вот строчки из былины про Волхва Всеславьевича:

А и первой мудрости учился
Обертываться ясным соколом,
Ко другой-та мудрости учился он, Волхв,
Обертываться серым волком,
Ко третьей-та мудрости учился Волхв,
Обертываться гнедым туром золотые рога.

Герой-богатырь (батыр) отстаивал добро и правду на земле. Часто помощником героев-богатырей является богатырский конь, который скачет «выше леса стоящего, ниже облака ходячего», или люди, наделенные сверхъестественными силами и способностями, такие, как Вернигора, Вырвидуб и пр. Интересны сказание башкир «Урал-Батыр», описание подвигов Салавата Юлаева, ставшие легендой.

Творческая работа: вылепить из глины народного богатыря, используя традиции российской глиняной игрушки.

Проектная деятельность: вместе с ро-

дителями придумать десять подвигов Вольги Святославовича (Микулы Селяниновича, Добрыни Никитича, Ставра Гоудиновича, Василия Буслаевича, Садко) на основе народной былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в качестве героев-персонажей могут быть другие богатыри и батыры).

4. *Попевки: Осенины, «На зеленом на лугу», «Бай, качи, качи, качи!», «Евсей», «Ай, тари, тари, тари», «Как на горке, на горе».*

— Сегодня мы продолжим подготовку к празднику «Осенины». Давайте вспомним названия песен и игр, которые разучили на прошлом уроке. («На зеленом лугу», «Как на горке, на горе», «Ай, тари, тари, тари».)

Евсей, Евсей,
Муку просей,
Испеки в печи
Калачи горячи.
Качь, качи, качи, качь, качь!

Чем богата осень? (Овощами, фруктами, хлебом.)

Вспомните пословицы о хлебе.

Учитель берет поднос с хлебом на рушнике. Учащиеся называют пословицы:

Что посеешь, то и пожнешь.
Что пожнешь, то и смолотишь.
Что смолотишь, то и съешь.
Будет хлеб, будет и песня.

— Давайте все вместе исполним песню «Бай, качи, качи, качи!».

Учащиеся исполняют песню.

Бай, качи, качи, качи!
На улице калачи,
За улицей прянички,
Во городе яблочки.
Стану, стану я качать,
В балалаечку играть.
Привезет отец калач,
Матери — саечку,
Дочери — китаечку.

— О чем эта песня? (О дарах осени, яблоках, пряниках, подарках, которые привезет отец с ярмарки.)

Раньше на Руси говорили: «Пирогов покушай, песенки послушай».

Хлебом-солью всех встречаем,
Самовар на стол несем.
Мы за чаем не скучаем,
Говорим о том о сем.

Пора нам вспомнить веселую песню...
Какую? («Ай, тари, тари, тари».)

Давайте мы ее споем. Старайтесь четко
проговаривать слова и слышать друг друга.
Возьмите ложки.

Учащиеся исполняют песню и одновременно
выполняют движения, следуя ее
тексту. На слова «останутся грошики — купим
Маше ложки» девочки кружатся, под-
няв ложки, а мальчики ими стучат.

Ай, тари, тари, тари,
Купим Маше янтари.
Останутся деньги —
Купим Маше серьги.
Останутся пятаки —
Купим Маше башмаки.
Останутся грошики —
Купим Маше ложки.
Останутся полушки —
Купим ей подушки!

— Праздники, народные гулянья обыч-
но проходят на улице, на центральной пло-
щади или за селом. Давайте представим,
что мы на лугу. Берите игрушки-свистуль-
ки, бубенцы, трещотки, дудки, барабаны.

Учащиеся исполняют две первые строч-
ки вместе, а затем поочередно.

Как у нашего соседа
Весела была беседа:
Гуси — в гусли,
Утки — в дудки,
Свиристы — в свирели,
Скворцы — в бубенцы,
Чечетки — в трещотки,
Тараканы — в барабаны.
Играют, играют, всех потешают.

III. Игра

1. «Ручеек».
2. «У медведя во бору».
3. «Двенадцать палочек».
4. «Гуськи»

Проектная деятельность: записать иг-
ры, в которые играли родители, бабушки и де-
душки, и рассказать о них в своем классе.

IV. Экспедиция. Проект

1. *Деревянное зодчество моего села, горо-
да, края.*

На различных экскурсиях с классом
сфотографировать, описать, зарисовать
имеющиеся деревянные сооружения (дома,
храмы, постройки). Найти информацию о
том, как строится и как устроен деревен-
ный дом, об особенностях строительства
домов у разных народов.

Составить иллюстрированный рассказ-
исследование «Деревянная архитектура
моего села, города, края».

2. *Музеи моего села, города, края.*

На экскурсиях в музеи своего села, го-
рода, края сфотографировать, описать и
зарисовать имеющиеся изделия народных
мастеров (предметы быта, посуду, утварь,
варианты украшения резьбой, росписью).
Найти информацию о том, какие бывают
музеи по содержанию и коллекциям, что в
них общее и чем они отличаются друг от
друга.

Составить иллюстрированный рассказ-
отчет о проделанной работе. Вместе с роди-
телями составить список находящихся в
доме предметов, которые относятся к на-
родному искусству («Мой домашний му-
зей»), описать эти предметы.

3. *Народные мастера моего села, города,
края.*

Познакомиться с творчеством народных
мастеров (или педагогов, изучающих на-
родное искусство) в своем селе, городе,
крае. Сфотографировать, описать и зарисо-
вать изделия, выполненные ими. Составить
рассказ-отчет о народных мастерах своего
села, города, края. Пригласить их в гости на
совместный праздник.

4. *Мой школьный историко-этнографи-
ческий музей.*

Вместе с родителями и учителем начать
формировать коллекцию народного искус-
ства для классного или школьного музея.
(Музей пополняется коллекциями, пере-
данными в дар, и материалами, собранными
во время экспедиционной работы.)

Задания и вопросы для конт-
роля

1) Расскажи про образы птицы-счастья
в традиционной художественной культуре.

2) Что нового ты узнал о Хлебе-Батюшке, Печке-Матушке и блюдах, готовящихся в русской печи? Поделись впечатлениями от занятий, посвященных этой теме.

3) Вспомни свои любимые колыбельные песни.

4) Расскажи былины о богатырях. Что в них для тебя стало главным?

5) Какие попевки исполняли наши предки во время праздников?

6) В какие игры ты научился играть?

Народное искусство несет в себе главенство идей *добра, любви, труда и природы*, нравственного и духовного начала, сохраняя в веках память наших предков.

Семейное чтение

Л.М. РАХИМОВА,

учитель начальных классов, школа № 25 им. 70-летия нефти Татарстана,
г. Альметьевск, Республика Татарстан

Учительствую в начальной школе почти тридцать лет, приходится сталкиваться с серьезной детской проблемой — чувствование мира на уровне «хороший — плохой», «горячий — холодный» и так до примитивной бесконечности. И эти слова становятся шелухой наших чувств, в них ничего нет — неоткуда родиться образу.

Как нашим современным детям проникнуть в живописные закоулки русского языка, когда компьютер и видео заменили им лес, двор, общение, книги, стали почти нормой восприятия окружающего мира?! И обычным стал ответ на вопрос: «Ты читал эту книгу?» — «Нет, не читал, я смотрел...» Он, она, они смотрели кино по этой книге.

Во мне до сих пор жива память моих детских открытий, восторгов от домашнего чтения книг, которых было так мало на прилавках книжных магазинов и которые приобретались по великому благу (непонятное выражение нынешнему молодому поколению). Читая в детстве Жюль Верна, Майн Рида, Аркадия Гайдара, Анатолия Алексина, так хотелось почувствовать, что такое «солёный ветер», «плеск морской волны», «костер в ночи»...

Да, голод на чувства — серьезная вещь. И к сожалению, приходится констатировать — дети наши не читают, а если и читают, то только то, что надо по школьной программе.

Как-то я попыталась выяснить, что читают мои ученики, по чьей рекомендации

они выбирают книги. Ни один (!) из опрошенных не дал ответа о выборе книг по совету родителей. Факт тревожный. Тревожный потому, что редко можно встретить современного родителя, который бы сам читал художественную литературу. Из наблюдений сделала вывод, что папы и мамы сами тотально «сидят» в безграничных пространствах Интернета, подавая тем самым пример детям.

Спросила своих первоклассников о сказке про Буратино, они мне выдали хором, что знакомы со сказкой по телевизионному фильму.

Родительские сетования сводятся к одному: дети читать не любят. А я бы сказала: не умеют. Не умеют вникать в красоту слова, не слышат его, и потому им кажутся безмерно скучными и ненужными волшебные прищвинские, паустовские страницы с описанием природы. Один школьник так, например, пересказал мне сюжет паустовской «Корзины с еловыми шишками»: «А это про то, как написали музыку для девочки». Он не смог процитировать ни одной строчки Пушкина. Поэзия слова, возвышенность человеческих чувств, грусть, необыкновенное душевное благородство — все это осталось за рамками его восприятия. Откуда эта глухота?

Когда я сказала маме этого мальчика, что ее сын не умеет читать, она возмутилась: еще бы, мальчик в пять лет сам прочитал «Репку»! Да, он очень рано научился