

ГАУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи
им. В.П. Поляничко»
Отдел «Центр «Истоки»

**ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

**СБОРНИК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ**
с международным участием
(часть 2)

Оренбург-2026

Автор-составитель: Лупандина Е.А., педагог дополнительного образования, зав.секцией отдела «Центр «Истоки» ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург

Редактор: Лупандина Е.А., педагог дополнительного образования, зав.секцией отдела «Центр «Истоки» ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург

Рецензенты:

Моисеева А.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и развития образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г.Оренбург

Склярченко Ю.А., кандидат педагогических наук, педагог дополнительного образования отдела «Редакционно-издательский центр» ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко, г.Оренбург

Традиционные народные промыслы: история и современность: сборник научно-методических материалов с международным участием (часть 2) / сост. Е.А. Лупандина. - Оренбург, 2026. – 148 с.

Сборник включает научно-методические материалы педагогов из разных регионов: Республики Беларусь, Республики Башкортостан, городов Астрахани, Липецка, Оренбурга, Липецкой и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Благодарим коллег из г. Минска Республики Беларусь и регионов России за плодотворное сотрудничество и помощь в подготовке материалов сборника. Межрегиональное взаимодействие позволило собрать богатый спектр методических наработок и культурных практик, представленных в издании.

© Лупандина Е.А.

Содержание

1.	РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ	6
2.	<i>Герес Софья Эдуардовна</i> ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ПО МОТИВАМ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ	6
3.	<i>Голубева Наталья Владимировна, Масловская Светлана Викторовна</i> РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
4.	<i>Ершова Анна Алексеевна, Сармутдинова Галия Бирикетовна</i> ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	13
5.	<i>Крайков Данила Борисович, Сармутдинова Галия Бирикетовна</i> ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ	19
6.	<i>Колобовникова Галина Вадимовна, Прошина Татьяна Петровна</i> ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК – ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ РОССИИ	25
7.	<i>Лупандина Елена Александровна</i> УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ КАК ВИД НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА	31
8.	<i>Масловская Светлана Викторовна</i> КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ОРЕНБУРЖЬЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	46
9.	<i>Науменко Наталья Михайловна, Шаврыгина Ольга Сергеевна</i> ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ ОРЕНБУРГСКОГО ПУХОВОГО ПЛАТКА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ТРАДИЦИЯМ	49
10	<i>Нурмухамбетова Айгуль Шураевна</i> ВИДЫ ПРОМЫСЛОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ: ОТ ГЛИНЫ ДО МЕТАЛЛА	57
11	<i>Пономарева Ирина Владимировна</i> КАК СТАНОВЯТСЯ МАСТЕРАМИ ?	61
12	<i>Сорокина Татьяна Анатольевна,</i> ПРИМЕНЕНИЕ МОТИВОВ ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ	65

13	<i>Тарасов Егор Алексеевич, Сармутдинова Галия Бирикетовна</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ	66
14	<i>Терешкина Наталья Федоровна</i> СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КУКОЛ В СТИЛЕ РУССКОГО ОБЕРЕГА	68
15	<i>Холковская Лидия Васильевна</i> НИТЬ ВРЕМЁН, ПРОТЯНУТАЯ ОТ ЛОСКУТКА ТКАНИ К ИСТОРИИ КРАЯ	70
16	<i>Федорчук Евгения Вячеславовна</i> ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ВЛАДИМИРА БОБРОВА: АКВАРЕЛЬ, РИСУНОК, КНИЖНЫЙ ЗНАК	74
17	РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ	81
18	<i>Лупандина Елена Александровна</i> КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: «ПОЛХОВСКИЙ - МАЙДАН»	81
19	<i>Насырова Наталия Михайловна, Прошина Татьяна Петровна</i> КРАСОТА ПО-ДРЕВНЕРУССКИ	88
20	<i>Нестерова Ирина Анатольевна</i> ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ТУРА ПО ЭТНОГРАФИИ «РОДНИК ЧИСТОЙ ДУШИ»	97
21	<i>Пайзиева Валентина Ходжакбаровна</i> КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА ТЕМУ: «ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ»	106
22	<i>Цаплин Андрей Олегович, Бугаева Ольга Васильевна</i> КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ	110
23	<i>Штрукина Светлана Николаевна</i> МАСТЕР-КЛАСС «ВОЛШЕБНЫЕ КОНИ» (В ТЕХНИКЕ ЛЕПКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА ПО МОТИВАМ ГЛИНЯНЫХ ИГРУШЕК НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ)	117
24	РАЗДЕЛ 3. РАЗНОЕ	126
25	<i>Абызова Любовь Николаевна</i> ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ	126

26	<i>Конюхова Наталья Владимировна</i> ПРОЕКТ «ФУРОШИКИ»	129
27	<i>Ливенцева Маргарита Викторовна, Масловская Светлана Викторовна</i> РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	133
28	<i>Савельева Светлана Викторовна</i> СОВРЕМЕННЫЙ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ	136
29	МАСТЕР-КЛАССЫ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛА «ЦЕНТР «ИСТОКИ» ГАУДО ООДТДМ ИМ. В. П. ПОЛЯНИЧКО, Г.ОРЕНБУРГ	141
30	<i>Сорокина Марина Михайловна</i> ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	142
31	<i>Сорокина Марина Михайловна</i> ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	143
32	<i>Кропотина Олеся Дмитриевна</i> ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА «ЦЕНТР «ИСТОКИ» ГАУДО ООДТДМ ИМ. В. П. ПОЛЯНИЧКО, Г.ОРЕНБУРГ	144
33	<i>Цаплин Андрей Олегович</i> АВТОРСКИЕ РАБОТЫ (ропись по дереву)	147

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

*Герес Софья Эдуардовна,
преподаватель МАУДО «ДШИ №8», г. Оренбург
e-mail: sonia15031236@list.ru*

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ПО МОТИВАМ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА КОРЕННЫХ НАРОДОВ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Культура народа включает в себя множество элементов: язык, религия, традиции, кухня, музыка, ремесла и другое, однако одним из богатейших и значимых источников проектного замысла является народный костюм. Искусство и традиции народа – это основные источники зарождения неповторимых новых форм, моделей и стилей, которые делают богаче современный костюм.

Этнический стиль – это стиль одежды, интерьера или других элементов дизайна, который отражает культуру и традиции определенной этнической группы. Данный стиль характеризуется использованием традиционных для определенной культуры материалов, форм, цветовых решений и декоративных элементов.

Этнические мотивы всегда были актуальны и востребованы в моде и дизайне. Замысел использования этнического стиля при создании современной одежды далеко не нов. История этнического стиля дает начало со времен, когда различные культуры и народы начали взаимодействовать между собой и заниматься культурным обменом. Впервые этнические мотивы были использованы в дизайне в начале 20-го века, когда дома моды стали экспериментировать с элементами национальных костюмов и традиций при разработке коллекции одежды.

Национальные костюмы для многих народов продолжают жить в современной жизни, однако жителя мегаполиса тяжело представить в традиционном народном костюме посреди городской среды. Именно поэтому этнический стиль так популярен. Он позволяет, не выходя из зоны комфорта, окунуться в историческую и культурную атмосферу любого уголка нашей необъятной страны.

Темой данной статьи является «Дизайн-концепция коллекции женской одежды по мотивам традиционного костюма коренных народов Сахалина и Курильских островов». В процессе написания статьи проведен анализ традиционного костюма некоторых народов Дальнего Востока, а также, параллельно с анализом, осуществлён поиск способов реализации традиционных костюмов в современную, повседневную и модную одежду. Для раскрытия данной темы использовалось большое количество литературы не только об истории традиционного костюма, но и о культуре самих народов.

В 2023 году, вдохновившись орнаментами национальных костюмов народов Дальнего Востока, мною была создана коллекция одежды из пяти моделей. Замысел и разработка коллекции включают в себя создание повседневной и удобной, но в то же время необычной, стильной одежды с использованием этнических элементов традиционных костюмов народов Сахалина и Курильских островов. Для разработки коллекции были использованы узоры и мотивы традиционных костюмов айнов и нивхов. Одежда двух этих этносов достаточно контрастна и необычна: если для орнаментов в костюмах айнов используются более угловатые, зигзагообразные формы, то для нарядов нивхов, напротив, свойственны плавные и закругленные элементы.

Традиционные костюмы коренных народов Сахалина и Курильских островов – это исключительная часть материальной и духовной культуры Дальневосточных регионов. В состав этих островов входит большое количество народов: айны, нивхи, эвенки, уйльта, нанайцы, аборигены Северного Сахалина. Все эти народы по-своему уникальны и необычны, однако в разработку данной дизайн-концепции было решено включить не все народы, а лишь те, которые более точно подчеркивают индивидуальность Дальнего Востока. Айны и нивхи – народы, которые чаще всего ассоциируются Сахалином и Курилами.

Как уже было описано выше, эти два этноса достаточно контрастны, каждый из них имеет свою неповторимую историю, язык, традиции, обычаи и, что не мало важно, народный костюм. Именно это и позволило создать необычную коллекцию одежды, в основе которой лежит контрастность мотивов и элементов двух народов, проживающих на одной территории.

Национальный костюм нивхов отличается особой гармонией и красотой исполнения, а также является важной составляющей культурного наследия этноса. Традиционная одежда нивхов – халат азиатского типа. Такой покрой предусматривает рукава кимоно и удвоенную левую полу, которая захлест накрывает правую.

Как женские, так и мужские традиционные костюмы нивхов состояли из штанов и национального халата, который, как правило, шился из кожи лососёвых рыб и бумажной основы. Для того, чтобы придать рыбьей шкуре готовый вид, её сначала очищали от остатков мяса и жира, а после этого на протяжении некоторого времени замачивали в специальном мыльном растворе для придания мягкости. Затем полученные заготовки обезжиривали раствором и сушили на гладкой и ровной поверхности.

Нивхи используют волнообразный растительный, природный узор, состоящий из мягких и воздушных завитков. Такие узоры, как правило, имеют символическое значение и связаны с мифологией и обрядами этноса. Традиционные элементы в большинстве случаев напоминают растения или облака, иногда мотивы похожи на стилизованную морду медведя либо же нерпы. Животные для этого народа имеют особое символическое значение и связаны с религиозными обрядами и верованиями. Однако, чаще всего, орнамент этого народа настолько стилизован, что отображаемая им подлинная сущность угадывается с огромным трудом. Современные нивхи на данный момент сохранили только размытые представления о давнем смысле своих орнаментов.

По словам нынешних носителей традиции, их предки умели рассказывать с помощью узоров целые истории, однако сегодняшние нивхи этого делать уже не могут. Традиционные узоры нивхов имеют яркий узнаваемый стиль, который передает уникальный культурный характер этноса.

Айны – один из древнейших народов мира, изначальный ареал расселения которого – юг Камчатки, Курилы, низовья Амура, остров Сахалин, а также японские острова. На сегодняшний день большая часть айнов проживает на острове Хоккайдо. По догадкам ученых, самые первые айны появились на земле около 15 тысяч лет назад, однако до сих пор неизвестно откуда они все-таки пришли. Они очень сильно отличались от соседних народов монголоидного типа.

Европейцы, впервые столкнувшиеся с айнами в 17-ом столетии, были поражены их внешностью: светлолицые с европейским разрезом глаз, мужчины с густой, длинной бородой и усами, а женщины с вытянутыми во весь рот татуировками. Считалось, что женщинам необходимо было делать татуировку в виде «улыбки» на лице, чтобы защищаться от злых духов и болезней. Мужчины же в такой татуировке не нуждались из-за густоты бороды. Знаменитый русский ботаник и этнограф Степан Петрович Крашенинников, путешествуя по Камчатке и Сахалину, писал: «...губы у мужчин на середине токмо, а у женщин все вычернены, вокруг расшиты узорами...». Такие татуировки наносились тонкими иглами и давались достаточно болезненно: айны иглами прокалывали точки вокруг рта и на губах, а затем втирали в эти раны сажу. Процесс нанесения «улыбки» длился долгое время. Как правило, татуировку начинали делать девочкам с раннего возраста, а заканчивали тогда, когда девушка выйдет замуж.

Одежда айнов изготавливалась из местных материалов, таких как рыбаья кожа и мех, а также из шелка и хлопка, которые появились в этом регионе намного позже. Айны и по сей день носят свою национальную одежду, которая отличается яркими красками, вышивкой аппликацией и традиционными узорами.

В основе национального костюма айнов лежит орнамент в виде кривой, необычной линии, а именно спирали и зигзаг. Этот узор был выбран народом не случайно, элементы айнской орнаментики – это своего рода стилизация змеи. Эти элементы отражают мироздание, отношения человека с природой, культуру и историю народа. А исходит эта атрибутика еще из глубокой древности, а именно из айнского баснословия, в котором повествуется о небесном змее, спустившемся на землю вместе со своей возлюбленной – богиней огня.

Необычные и оригинальные аппликации удивляли и привлекали внимание людей, которым посчастливилось побывать на островах. Мужская национальная одежда этого народа включала в себя широкие штаны и рубахи, которые оставались открытыми на груди. Украшениями для мужчин были пояса и толстые ремни. Женщины, как правило, носили длинные мантии, которые обычно делались из меха или рыбаьей кожи. Женские костюмы украшались различными ручными вышивками и орнаментами. Для зимы айны изготавливали шубы из собачьего, оленьего и нерпичьего мехов. Обувь, как правило, делалась из шкуры сивуча или нерпы. Расцветка костюмов не имела ограничений, однако, чаще

всего, айны использовали в своей одежде черный, синий и различные оттенки коричневого.

На всей одежде без исключения айны вышивали традиционные элементы, оберегающие от болезней и несчастий.

Айны ощущали себя частью природы и жили в гармонии с ней, это считалось важной частью их верований. Они считали, что человек не может существовать в изоляции от природы и что уважение к ней и забота об окружающей среде – это ключевые принципы благополучия. А национальная одежда и ткани с традиционными узорами айнов до сих пор являются объектом гордости народа и вызывают уважение у мировых исследователей культуры.

Целью моего проекта было создание уникальной коллекции женской одежды, которая отражает культуру и традиции коренных народов Сахалина и Курильских островов, а также отвечает современным стандартам комфорта и качества.

Главная идея заключалась в адаптации национальных костюмов под современные тенденции моды. Большое внимание было выделено разработке вышивок и элементов традиционных костюмов коренных народов Сахалина и Курильских островов. Все составляющие костюма основательно продумывались, чтобы органично подходить друг с другом. Для воплощения проекта в реальность создавались различные выкройки и макеты для каждого изделия, а также индивидуальные аппликации. Для создания аппликаций были разработаны эскизы национальных узоров каждого народа, которые в последствии переводились на кальку. Были разработаны и специальные лекала, по которым шилась будущая коллекция. Они были созданы с учетом как современных тенденций в моде, так и с учетом традиционных фасонов одежды коренных народов. Каждая деталь проклеивалась с помощью двухсторонней клеевой основы и пришивалась на изделие по краю плотным зигзагообразным швом.

Аппликации, соответствующие национальному узору нивхского костюма, имеют круглую волнообразную форму и состоят из легких и воздушных завитков. Айнский орнамент обладает более угловатыми и четкими очертаниями, что создает некий контраст в коллекции.

Цвета для данной коллекции выбраны неслучайно. Красный и бирюзовый цвета, как и узоры, имеют контрастность, что создает яркий и привлекательный колорит. Черный же подчеркивает эту полярность и дополняет коллекцию своей сдержанностью.

В процессе создания коллекции важно было уделить особое внимание не только современной моде, но и сохранить уникальный стиль и культурное наследие Курильских островов и Сахалина. А также сделать коллекцию более удобной, интересной и комфортной.

Этнические мотивы в моде были всегда на пике своей популярности. Они дают возможность выразить культурное наследие, подчеркнуть индивидуальность и уникальность. В последнее время этнические мотивы и элементы находятся в авангарде модных тенденций. На сегодняшний день мода

стремится к эко-ориентированности и возврату к природным материалам, это касается не только одежды, но и всех аспектов жизни.

Существует множество источников, благодаря которым получилось тщательно изучить данную тему, подобрать правильную цветовую гамму, аксессуары, материалы, традиционные элементы и фасоны моделей.

Разработанная коллекция объединяет в себе главные черты айнского и нивхского костюмов с современными тенденциями моды. Стильные силуэты гармонично сочетаются с традициями прошлого. Данная дизайн-концепция несет в себе сохранение и передачу традиций коренных народов через моду, это современное отражение национальных костюмов.

Список литературы

1. Алпатов, Л.М. Сахалин : (путевые записки этнографа) / Л. М. Алпатов. — Москва : Федерация, 1930. — 163 с.
2. Елкин, М. Е. Процесс ассимиляции и современное положение айнов в японском обществе / М. Е. Елкин // Учёные записки. Электронный научный журнал Национального исследовательского Томского политехнического университета. — 2015. — С. 3–5.
3. Крейнович, Е.А. Нивхгу : загадочные обитатели Сахалина и Амура / Е. А. Крейнович. — Москва : Наука, 1973. — 493 с.
4. Лим, С.Ч. История сахалинских айнов в свете русско-японского соперничества на Дальнем Востоке (XVIII в. — сентябрь 1875 г.) / С. Ч. Лим // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. — 2017. — С. 3–7.
5. Осипова, М.В. Айнский танец : от игрового к зрелищному / М. В. Осипова. — Хабаровск : Гранд Экспресс, 2019. — 199 с.
6. Пилсудский, Б. О. Аборигены Сахалина / Б. О. Пилсудский. — Южно-Сахалинск : Отд. советского фонда культуры, 1991. — 109 с.
7. Таксами, Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов (середина XIX — начало XX вв.) / Ч. М. Таксами. — Ленинград : Наука, 1975. — 234 с.
8. Штернберг, Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны / Л. Я. Штернберг. — Хабаровск : Дальгиз, 1933. — 740 с.

*Голубева Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования
ГАУ ДПО ИРО ОО, г. Оренбург
Масловская Светлана Викторовна,
методист ГАУ ДПО ИРО ОО, г. Оренбург
e-mail: sv_maslovskaya@mail.ru*

РАЗВИТИЕ НАВЯСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном российском образовании проблема нравственного воспитания подрастающего поколения является ключевой. Система духовно-нравственных ценностей лежит в основе организации субъектно-ориентированных образовательных отношений. Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство обладают высоким потенциалом в формировании духовно-нравственных качеств младших школьников [4].

Проблема развития нравственных качеств обучающихся разрабатывалась в трудах Н.Ф. Голованова, Я.А. Коменского, А.Н. Леонтьева, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Творческие дисциплины, по мнению исследователей, являются наиболее эффективны для развития духовно-нравственных качеств младших школьников [2]. Именно в процессе творческой деятельности с ее акцентом на чувственном восприятии мира формируются у детей отзывчивость, эмпатия, стремление к справедливости. При чувственном восприятии мира ребенку понятнее становятся нормы морали, нравственность, правила поведения, которые преобразуются со временем в личные убеждения. Педагог в данном процессе является главным носителем, примером нравственного поведения [1].

Ключевыми составляющими влияния художественной деятельности на развитие нравственных качеств являются:

- творческое самовыражение как трансляция системы ценностей, личного опыта, внутреннего мира через призму нравственных норм и понятий;
- деятельностная включенность ребенка в процесс творчества создает опыт активного участия в непосредственном художественно-творческом процессе на основе развития усидчивости, дисциплины, ответственности как важнейших составляющих данного процесса;
- ценностно-смысловая доминанта чувственного восприятия творческой деятельности создает основу для развития таких качеств как сопереживание, трепетное отношение к миру и природе, различение понятий «добро» и «зло».

Так, художественные образы создают в детском сознании ценностные представления о явлениях природы, красоте мира на основе чувственного усвоения категорий нравственности, что создает связь между данными понятиями и реальной жизнью. Субъектная позиция младших школьников как внутренняя готовность к восприятию младшими школьниками явлений окружающего мира как возможность самовыражения в нем. Занимаясь лепкой, рисуя, готовя поделки, младшие школьники включаются в осмысленную деятельность, связанную с анализом, сравнением, размышлением,

систематизацией, конкретизацией понимания «взрослого» мира. Нравственные убеждения в процессе художественно-творческой деятельности получают свое развитие на основе целого комплекса изобразительно-выразительных средств.

Специфика дополнительного образования создает возможность выделить ключевые этапы развития нравственных качеств младших школьников на занятиях художественно-творческой деятельности [3]:

1 этап – поисковый. На данном этапе происходит поиск замысла, сюжета, нравственного посыла, фабулы. Младшие школьники активно включаются в поисковую деятельность вместе с педагогом на основе специально-разработанных кейсов, в которых обучающиеся осуществляют поиск главной идеи, важных деталей, нравственных смыслов.

2 этап – аналитический. Происходит активизация художественно-творческой деятельности для выделения каждым ребенком своего замысла и его обоснование. На данном этапе педагогу важно подобрать ряд образцов для снятия напряжённости и неуверенности у детей в процессе творческого поиска. И, конечно, дети могут выбрать вариант «по образцу».

3 этап – творческий. Младшие школьники осуществляют поиск художественных средств для реализации идеи. Самостоятельное самовыражение, творческая активность, умение интерпретировать свое отношение к изображаемым событиям являются важнейшими составляющими данного процесса. Дети демонстрируют свое понимание событий, фактов, умение их интерпретировать и анализировать на основе моральных ценностей [5; 6].

В творческом объединении «Лепная экосказка» у каждого младшего школьника есть свое портфолио творческих работ. Нравственное развитие в процессе художественно-творческой деятельности обеспечивает процесс воспитания не только эмоциональной окрашенностью, но и ценностно, личностной значимостью данного процесса для каждого ребенка.

Список литературы:

1. Козлов, В. И. Нравственное воспитание младших школьников на уроках изобразительного искусства / В. И. Козлов // Наука и школа. — 2017. — № 5. — С. 173–179. — EDN: ZRQMOP.
2. Лупандина, Е.А. Диагностическое исследование творческих способностей учащихся младшего школьного возраста в художественно-творческой деятельности / Е. А. Лупандина // Вектор науки Тольяттинского

государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2019. – № 1(36). – С. 26-30. – DOI 10.18323/2221-5662-2019-1-26-30. – EDN VXM GSM.

3. Мальцева, Л. В. Изобразительное искусство и воспитание личности / Л. В. Мальцева // Наука без границ. — 2017. — № 12 (17). — С. 70–73.

4. Панышева, М. М. Нравственное воспитание младших школьников на уроках по изобразительному искусству / М. М. Панышева, Е. И. Шешукова // Актуальные проблемы современного образования : материалы Всерос. конф. — Изд-во ФГАОУ «Тюменский государственный университет», 2018. — С. 68–70.

5. Романенко, В. М. Эстетическая деятельность в нравственном воспитании младших школьников / В. М. Романенко, К. Н. Хлебникова, Г. В. Сторожева // Молодой учёный. — 2019. — № 50 (288). — С. 375–377. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/288/65363>.

6. Сергеева, Б. В. Средства нравственного воспитания младших школьников на уроках художественно-эстетического цикла / Б. В. Сергеева, А. Е. Шерстюк // Современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 3. — Текст : электронный. — Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=24688>

Ершова Анна Алексеевна

студентка 2 курса

ФГБОУ ВО «ОГПУ»

г. Оренбург

Научный руководитель:

Сармудинова Галия Бирикетовна,

старший преподаватель кафедры педагогики и менеджмента

ФГБОУ ВО «ОГПУ»

г. Оренбург

ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Изучение традиционных народных промыслов актуально, поскольку они являются живым воплощением культурного наследия и исторической памяти. В условиях глобализации и массового производства эти ремесла приобретают особую ценность как источники подлинности, устойчивого развития и уникального культурного продукта. Их сохранение и адаптация к современным реалиям не только обогащает культурный ландшафт, но и способствует развитию креативной экономики и сохранению региональной идентичности.

В Федеральном законе от 06.01.1999 N 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», регулирующем отношения в области народных художественных промыслов утверждается, что народные художественные промыслы представляют собой одну из форм проявления традиций народного творчества народов Российской Федерации, являются неотъемлемой частью культурного

наследия народов Российской Федерации и нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Традиционные ремёсла — это художественные традиции, которые складывались веками в разных регионах и связаны с обработкой природных материалов (дерева, глины, металла, ткани, бересты и др.)

Русские народные промыслы — форма народного творчества, в которой отчётливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся много веков назад. Изделия русских промыслов сочетают в себе неповторимость русской традиционной культуры.

Русские народные промыслы представляют собой традиционные ремёсла, отражающие традиции разных областей России. Названия промыслов обычно соответствуют местности, где они возникали и развивались.

Народные художественные промыслы восходят к древности, к домашним промыслам и деревенскому ремеслу. Позже образовались работающие на рынок кустарные промыслы, а также частные мастерские, вовлечённые в систему капиталистического рынка и часто не выдерживавшие конкуренции фабричных товаров. В конце XIX — начале XX века во многих странах началось целенаправленное возрождение народных художественных промыслов — как осознанная альтернатива массовому промышленному производству бытовых изделий.

Народные художественные ремёсла и промыслы, являются частью культурного наследия России. Использование местного природного сырья и материалов, изготовление бытовых вещей ручным способом (ручного труда) составляют основу этих видов производства. Эстетические свойства изготавливаемых вещей (прялок, коробов, глиняной и деревянной посуды, одежды, украшений) заключены в выявленной мастером красоте поделочного материала — цвете, фактуре, пластических качествах, с учётом которых создается форма изделия, всегда точно отвечающая назначению вещи. Орнамент (геометрический, растительный, изобразительный), истоки которого связаны с древними мифологическими представлениями и развитием художественного мышления, усиливает эстетические свойства предметов. Мастерство в изготовлении предметов определяется преемственностью художественно-технологических традиций. Следование традиции и одновременно её творческое воспроизведение мастером сообщает каждому изделию узнаваемость, и вместе с тем, неповторимость [2].

Почти в каждом регионе России есть умельцы, которые работают в традиционных техниках и создают своими руками настоящие произведения искусства. Некоторые из этих техник прославились далеко за пределами нашей страны и стали настоящим мировым брендом [3].

Рассмотрим основные виды народных промыслов:

Жостовская роспись — народный художественный промысел. Известен, прежде всего, благодаря художественной росписи металлических подносов. Расписные металлические подносы появились в середине XVIII века на Урале, на металлургических заводах Демидовых в Нижнем Тагиле, Невьянске, Верх-Нейвинске, и только в первой половине XIX века подносы стали изготавливать

из металла в деревнях Московской губернии — Жостово, Троицкое, Новосельцево и других. В настоящее время производство подносов с лаковой росписью сосредоточено в деревне Жостово Московской области и в городе Нижнем Тагиле. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному), причём мастер работает сразу над несколькими подносами. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. По назначению подносы делятся на две группы: предназначенные для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и для использования в качестве украшения.

Дымковская игрушка — один из русских народных глиняных художественных промыслов. Возник в заречной слободе Дымково, ныне входящей в городскую черту Кирова. Возникновение игрушки связывается с весенним праздником вятской свистуни. Промысел возник среди женского населения слободы Дымково. Лепились свистульки из глины в виде коней, баранов, козлов, уток и других животных. Их красили в разные яркие цвета. Позднее, когда праздник потерял своё значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие.

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Восходит к кукле-укладке (многосоставная игрушка). Число вложенных кукол — обычно три и более. Обычно имеют форму яйца с плоским донцем и состоят из двух разъёмных частей, верхней и нижней. На традиционных матрёшках изображена женщина в красном сарафане и платке. В наше время темы для росписи разнообразны: сказочные персонажи, девушки, а также семьи.

Гжель — русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике, а также один из традиционных российских центров производства керамики.

Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 25 деревень, объединённых в «Гжельский куст».

Хохлома — старинный русский народный промысел, появившийся в XVII веке в селе Хохлома (с XVIII века по 1929 год — центр Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии, с 1929 по 1936 год — Ковернинского района Нижегородской области РСФСР и Нижегородского (Горьковского) края и с 1936 по 1990 год — Горьковской области, ныне центр Хохломского сельсовета Ковернинского района Нижегородской области). Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелёными и золотистыми тонами по чёрному фону.

Оренбургский пуховый платок — вязаный платок из козьего пуха и нити-основы (хлопчатобумажной, шёлковой и др.).

Наряду с тульским самоваром, матрёшкой, хохломской росписью, гжелью, палехом, вологодскими кружевами, дымковской игрушкой, ростовской финифтью, уральским малахитом, является одним из традиционных символов России.

Традиционные народные промыслы оказывают многогранное влияние на развитие общества — как на культурном, так и на социально-экономическом уровне.

Промыслы сохраняют и передают уникальный культурный код народа, его историю, обычаи и эстетические представления. Они являются носителем исторической памяти и самобытности. Через знакомство с народным творчеством воспитывается уважение к традициям, формируется чувство принадлежности к своему народу и культуре.

Сегодня народные промыслы рассматриваются как ресурс для развития креативных индустрий. Они создают рабочие места, формируют доход для мастеров и способствуют развитию малого бизнеса. При грамотной поддержке (инвестиции, маркетинг, экспорт) отрасль имеет потенциал роста: увеличение выручки, расширение рынков сбыта.

Народные промыслы становятся мощным инструментом для развития внутреннего и въездного туризма. Туристы интересуются аутентичными изделиями, мастер-классами, возможностью увидеть процесс создания вещей. Это не только приносит доход регионам, но и повышает их привлекательность для жизни и инвестиций.

Таким образом, изучение народных промыслов в образовательных организациях помогает развивать творческие способности, художественный вкус и трудовые навыки у детей и молодёжи. Практическая деятельность с элементами народного творчества способствует формированию межкультурных компетенций учащихся, сохранению преемственности поколений и передаче знаний от мастера к ученику [1].

Промыслы могут объединять людей, создавая сообщества мастеров, ремесленные центры и клубы по интересам. Это способствует социальной интеграции и сохранению общинных связей.

Список литературы

1. Лупандина, Е.А. Формирование межкультурных компетенций младших школьников средствами традиционных народных промыслов в условиях поликультурного региона / Е.А. Лупандина // Успешная социализация в дополнительном образовании детей и молодежи: методики, инструменты, критерии : материалы VIII Городских педагогических чтений работников учреждений дополнительного образования детей и молодежи г.Минска, Минск, 01 января – 31 2025 года. – Минск: Минский государственный дворец детей и молодёжи, 2025. – С. 63-70. – EDN UGXCSJF.

2. Национальный атлас России : в 4 т. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» (т. 1–4), Госцентр «Природа» (т. 1) ; гл. ред. А. Н. Краюхин (т. 1), В. М. Котляков (т. 2) ; отв. ред. Г. В. Поздняк [и др.]. — М. : Роскартография, 2004—2008.

3. Пушкина, Е. Русские промыслы и ремёсла : для среднего школьного возраста / Е. Пушкина ; иллюстрации Е. Вергузовой. — Москва : МИФ, 2024. — 109, с. : цв. ил. — (Наша страна Россия). — ISBN 978-5-00214-684-0.

Опрос на знание народных промыслов России

1. Какие народные промыслы Вы знаете?

- 1 Гжель
- 2 Хохлома
- 3 Жостово
- 4. Городецкая матрёшка
- 5. Филимоновская игрушка
- 6. Богородская игрушка
- 7 Финифть
- 8. Палех
- 9 Павлово- Посадские платки
- 10. Вологодские кружева
- 11 Скопинская керамика
- 12 Архангельская резьба по кости

2. На чём основано развитие народных промыслов?

- А) на собственных природных ресурсах
- Б) на природных условиях

3. С чем связано развитие хохломской посуды?

- А) с собственными лесными ресурсами
- Б) на запасах глины
- В) на добыче натуральных красок

4. Почему в Вологде развилось кружевоплетение?

- А) много леса для производства коклюшек
- Б) выращивали здесь лён для плетения кружев
- В) здесь много женских трудовых ресурсов

5. Первоначально палехские шкатулки делали из:

- 1) папье-маше
- Б) из дерева
- 3) из глины

6. Финифть - это промысел по изготовлению

- А) украшений (броши, браслеты, кольца)
- Б) посуды
- В) игрушек

7. Для производства жостовских подносов были предпосылки:

- А) своя железная руда
- Б) выгодное ЭГП (доставка металла с Урала)
- В) свои лесные ресурсы

8. Городецкая матрёшка зародилась благодаря:

- А) своим натуральным краскам
- Б) залежам глины
- В) своим лесным ресурсам

9. Зачем нужно изучать народные промыслы?

- А) чтобы на рынке выбрать товар
- Б) чтобы знать быт и традиции своего народа

В) чтобы повысить свой уровень

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Крайков Данила Борисович
Студент ФГБОУ ВО «ОГПУ»

г. Оренбург

e-mail: Dkrajkov46@mail.ru

Научный руководитель:

Сармутдинова Галия Бирикетовна,
старший преподаватель кафедры педагогики и менеджмента

ФГБОУ ВО «ОГПУ»

г. Оренбург

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Народные художественные промыслы представляют собой уникальное явление отечественной и мировой культуры, в котором органически соединены материальное производство и художественное творчество. Они являются не просто отраслью промышленности, но и областью народного искусства, сохраняющей многовековой эстетический опыт и культурную идентичность российского народа [7, с. 70].

Отечественная культура на протяжении многих веков сохраняет традиции — языческие основы, связь с православием, меценатство и народность. Ни в одной другой стране мира нет столько разнообразных народных промыслов, сколько в России [8, с. 64]. Актуальность изучения их исторического развития обусловлена необходимостью осмысления закономерностей эволюции традиционных художественных производств для выработки эффективных стратегий их сохранения в современных условиях.

Цель настоящей статьи — проанализировать основные этапы исторического развития народных художественных промыслов, выявить характер и степень влияния ключевых исторических событий на их формирование и трансформацию.

Своими корнями народное искусство и художественные промыслы уходят в глубокую древность, когда человек жил в условиях первобытнообщинного и родового строя. Уже тогда, изготавливая орудия труда, охоты, посуду и одежду, человек стремился придать им красивую форму и украсить орнаментом, делая обычные вещи произведениями искусства [1, с. 275]. Эта синкретичность — нерасчлененность утилитарных и эстетических функций — стала характерной чертой древнего искусства.

Ко времени создания Киевской Руси ремесла достигли высокого уровня развития. Самым первым производством, выделившимся в самостоятельное ремесло, стала обработка металла. Древняя Русь знала практически все виды художественной металлообработки — ковку, литье, чеканку, филигрань и зернь, причем наивысшего уровня достигло ювелирное искусство [7, с. 70]. Вторым по времени зарождения ремеслом явилось гончарство. В IX–X веках Киевская Русь уже знала гончарный круг, что означало профессионализацию керамического

производства. Гончарные мастерские изготавливали посуду, домашнюю утварь, игрушки, изразцы [1, с. 276].

В Древней Руси сложилась определенная иерархия ремесленных профессий: более «почитаемыми» считались иконописное и златокузнечное дело, в то время как гончарство относилось к «черным», «грязным» профессиям. Основными видами женского художественного творчества были узорное ткачество, вышивка по холсту, золотое шитье. Крупными центрами женского рукоделия были монастыри [7, с. 70–71].

В XV–XVII веках, с формированием Русского централизованного государства, Москва становится не только политическим, но и культурным центром. К великокняжескому двору съезжались многочисленные мастера — золотых и серебряных дел, иконописцы, косторезы, специалисты обработки дерева. Развитие товарного обмена привело к тому, что во многих городах и селах изготовление на продажу бытовых предметов превращается в основное занятие населения. В различных уголках России на основе народных ремесел возникают кустарные художественные промыслы [7, с. 71].

К этому периоду относится зарождение многих известных промыслов. В XVI–XVII веках в Троице-Сергиевом монастыре возник промысел художественной резьбы по кости и дереву, а также игрушечный промысел. В XVII веке в Сольвычегодске развивается промысел усольской эмали, а в Поволжье берет начало всемирно известный хохломской промысел. Развиваются прялочные промыслы, гончарное и изразцовое производство [7, с. 71].

Развитию народного творчества в этот период в известной степени способствовало крепостное право, поскольку бояре и дворяне выступали в роли заказчиков. В результате подобных заказов было создано множество произведений декоративно-прикладного искусства. Так, в грамоте боярина Б.И. Морозова за 1659 год содержится требование к крестьянам поставить «сто блюд сковоротистых красных» и «двадцать братин больших красных» [8, с. 64].

На рубеже XVII–XVIII веков в России начинают складываться промыслы по производству продукции на продажу, что было связано с формированием централизованного государства и развитием рынка, создавшего условия для сбыта бытовых изделий [1, с. 275]. В XVIII веке начинают развиваться русские промыслы нитяного кружевоплетения и безворсового ковроделия [7, с. 71].

Особенно активное развитие промыслов во всех регионах России началось во второй половине XIX века. Социально-экономические процессы в пореформенной России вызвали глубокие сдвиги в народном домашнем ремесле. Росло влияние города, изменялось мировоззрение крестьянина, ломался его бытовой уклад. В народном искусстве расширялся круг тем, обновлялись композиционные приемы, древние образы переосмыслились и приобретали жанровую трактовку [2, с. 173].

В то же время конкуренция с фабричным производством заставляла заменять трудоемкие художественные работы более легкими (например, роспись вместо резьбы). В последней трети XIX века распространились дешевые фабричные анилиновые красители, которые начали вытеснять кустарно изготовленные растительные красители. Капиталистические отношения

развивались быстрее в центральных промышленных районах, где промыслы быстрее попадали под власть скупщиков и начинали работать на городского потребителя [2, с. 173].

Ярким примером трансформации может служить городецкая роспись. В 1870-х годах городецкие мастера перешли от трудоемкой скобчатой резьбы со вставками к мазковой росписи клеевой краской. Донца прялок стали заполняться изображениями на темы мещанско-купеческого быта, ярмарок, гуляний — это отражало новые вкусы крестьянина-кустаря, его мечту о красивой жизни. Верхняя часть городецких прялок теперь могла выниматься, а донце вешалось на стену как лубочная картинка [2, с. 174–175].

В то же время в районах, где процесс капитализации протекал медленнее (Север, Поволжье), многие отрасли народного искусства переживали новый творческий подъем [2, с. 173]. Выдающимся художественным явлением второй половины XIX века стала сказочно пышная резьба изб Верхнего и Среднего Поволжья, получившая название «глухой» резьбы. Корабельные резчики, украшавшие волжские суда, мастерски выполняли и резной декор изб, впитав в себя опыт корабельных плотников, наследие каменной пластики Владимиро-Суздальской Руси и навыки усадебного строительства [2, с. 173–174].

В 1888 году о серьезной поддержке ремесла в России задумались на государственном уровне. Грандиозным финалом программы поддержки стала Первая всероссийская кустарно-промышленная выставка, прошедшая в 1902 году в Санкт-Петербурге, в которой участвовали мастера из 75 губерний и областей. Выставка пользовалась огромным успехом, и император Александр III обещал дальнейшую помощь мастерам [1, с. 275].

Поддержку промыслам оказывали также губернские земства и меценаты. Московским губернским земством в 1885 году был открыт Кустарный музей, который должен был знакомить публику с кустарными изделиями, содействовать их сбыту и пропагандировать прогрессивные методы труда [7, с. 71]. В подмосковном имении С.И. Мамонтова в Абрамцеве была открыта столярная мастерская, аналогичные мастерские появились в Талашкине и других местах [7, с. 71]. Однако, как отмечают исследователи, все попытки облегчить положение кустаря были обречены на провал — слишком незначительны были эти мероприятия по сравнению с огромным размахом деятельности кустарной России, подверженной законам капиталистического развития [7, с. 71].

Некоторые промыслы в этот период выходили за пределы крестьянского творчества и становились крупными предприятиями. Так, в XVIII веке село Федоскино превратилось в самую известную фабрику лаковых изделий Подмоскovie. Первоначально здесь производились лакированные козырьки к армейским каскам, затем фабрика перешла к выпуску модных табакерок. В 1804 году федоскинской фабрикой было выпущено на продажу 13 420 табакерок, украшенных живописью [8, с. 64].

Октябрьская революция 1917 года принесла кардинальные изменения в организацию народных промыслов. Уже в 1919 году был издан подписанный В.И. Лениным декрет «О мерах содействия кустарной и мелкой промышленности» [1,

с. 275]. Кооперация кустарей становится массовым явлением, многие ремесленники объединяются в промысловые артели [7, с. 71].

В 1920–1930-е годы повсеместно в тех областях, где до революции существовали центры промыслового изготовления художественных изделий, возникли новые кооперативные промысловые артели. В «трудартелях» осуществлялось государственное финансирование, организовывались централизованные поставки сырья и реализация готовой продукции [4, с. 5]. Большую работу по возрождению и развитию художественных промыслов проводил Кустарный музей. В 1925 году на Парижской выставке возрожденное искусство народных художественных промыслов получило всемирное признание — многие мастера хохломской росписи, вологодского кружевоплетения, богородской резьбы, палехской лаковой миниатюры получили высокие награды [7, с. 71].

В 1932 году на базе Кустарного музея был создан Научно-исследовательский институт художественной промышленности, призванный оказывать практическую помощь народным художественным промыслам [7, с. 71]. В 1930-е годы искусство народных промыслов — Хохлома, городецкая роспись, лаковая миниатюра Палеха, Мстеры, Холуя, скопинская керамика, искусство кружевоплетения — начинает новую жизнь [1, с. 275].

В годы Великой Отечественной войны народные мастера стремились откликнуться в своем творчестве на волновавшие всех события [7, с. 71]. Промыслы выполняли и оборонные работы. Военные темы, героизация патриотических образов становятся центральными в произведениях народного искусства в 1941–1945 годах [4, с. 29].

В первые послевоенные годы артели художественных промыслов восстанавливали свои творческие силы и воспитывали новые молодые кадры. Сороковые годы и первая половина 1950-х годов прошли под знаком послевоенного возрождения предприятий народного хозяйства и восстановления заглохших и забытых промыслов [1, с. 275]. К началу 1960-х годов восстанавливаются поставки художественной продукции на экспорт [1, с. 275].

В 1960 году в связи с ликвидацией промысловой кооперации художественные артели были преобразованы в фабрики и комбинаты [7, с. 71]. Этот период характеризовался противоречивыми тенденциями. С одной стороны, появлялись новые задачи в эстетическом воспитании, принимались правительственные постановления о развитии промыслов. 14 августа 1968 года вышло постановление «О мерах по дальнейшему развитию народных художественных промыслов», в котором подчеркивалась важность воспитательной функции народного искусства [1, с. 275].

С другой стороны, в 1940–1950-е годы проявились негативные явления: станковизм в народном творчестве, подражание природе, натурализм, повествовательность, помпезность, утрата гармонической целостности вещи. Благотворное влияние на народные промыслы оказали изменения в архитектуре («долгой излишества»), интерьере и костюме конца 1950–1960-х годов [7, с. 29]. Ведомственная разобщенность объединений народных мастеров и

несовершенство системы планирования, однако, оставались серьезными проблемами [7, с. 29].

Распад СССР и переход к рыночной экономике создали новые вызовы для народных художественных промыслов. В целях их сохранения в условиях рыночной экономики в 1990 году по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России» [7, с. 71].

Событием для художников и мастеров стало принятие в январе 1999 года Федерального закона «О народных художественных промыслах». Закон впервые определил основы государственной политики поддержки промыслов, включающие разработку соответствующих федеральных целевых программ, предоставление бюджетных кредитов и субсидий, сохранение традиций промыслов и их мастеров [1, с. 275].

В настоящее время наблюдается большой интерес к возрождению местных народных традиций и ремесел. В регионах России мастера продолжают владеть традиционными техниками вышивки, кружевоплетения, изготовления глиняной игрушки, плетения из лозы и соломки. Огромную роль в сохранении и развитии этих традиций играет личность мастера [1, с. 275].

Вместе с тем, как показывают исследования, художественное творчество в XX — начале XXI века претерпевает трансформацию. Массовое народное искусство движется в направлении «мастер-автор», где нет строгого соблюдения канона. Современные мастера используют стилизованные образы и орнаменты традиционного искусства, однако предметы народного искусства утрачивают утилитарность и носят преимущественно декоративный характер [4, с. 6; 5]. Исчезновению некоторых видов промыслов способствуют новые промышленные технологии и изменение эстетики городского и сельского быта [4, с. 6].

Историческое развитие народных художественных промыслов представляет собой сложный, нелинейный процесс, в котором периоды расцвета сменялись кризисами и возрождениями под влиянием внешних исторических факторов.

На основе проведенного анализа могут быть выделены следующие основные периоды: 1) генезис и становление в Древней Руси (IX–XVII вв.); 2) формирование кустарных промыслов и начало их товаризации в Московском государстве (XV–XVII вв.); 3) расцвет и капиталистическая трансформация в Российской империи (XVIII – начало XX в.); 4) национализация, кооперация и возрождение в советский период (1917–1991 гг.); 5) современный этап адаптации к рыночным условиям (с 1991 г.).

Ключевыми историческими событиями, оказавшими определяющее влияние на развитие промыслов, стали: формирование централизованного государства и развитие рынка (XVII–XVIII вв.); отмена крепостного права и развитие капитализма (вторая половина XIX в.); революция 1917 года и последующая кооперация; индустриализация и преобразование артелей в фабрики (1960-е гг.); распад СССР и переход к рыночной экономике (1990-е гг.).

Установлено, что наиболее активное развитие промыслов происходило в периоды государственной поддержки (конец XIX в., 1920–1930-е гг., послевоенные годы, принятие закона 1999 г.). Кризисы были связаны с

конкуренцией фабричного производства (конец XIX в.), войнами и экономическими потрясениями. Дальнейшие исследования должны быть направлены на выработку эффективных механизмов сохранения и адаптации народных художественных промыслов в условиях глобализации и цифровизации культуры.

Список литературы

1. Агафонова, А. С. Народное творчество: традиции и новаторство / А. С. Агафонова // Лесной вестник. — 2006. — № 7. — С. 64–65.
2. Всеобщая история искусств : в 6 т. Т. 6, кн. 1 : Искусство народов СССР. — Москва : Искусство, 1965. — 400 с.
3. Куринных, А. А. Народные художественные промыслы России / А. А. Куринных // Социально-региональные проблемы развития профессионального образования. — Екатеринбург : РГППУ, 2011. — С. 70–71.
4. Ленин, В. И. Развитие капитализма в России / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — Москва : Издательство политической литературы, 1967. — Т. 3. — 792 с.
5. Лупандина, Е. А. Декоративно-прикладное искусство как средство развития практических умений учащихся в учреждении дополнительного образования / Е. А. Лупандина, Н. А. Воробьева // Современное общество и власть. — 2017. — № 3(13). — С. 106-110. — EDN ZWQPOH.
6. Народные художественные промыслы: исторические корни и этапы развития / под ред. В. Г. Смолицкого. — Москва : Высшая школа, 1982. — 213 с.
7. О народных художественных промыслах : федеральный закон : принят Гос. Думой 23 дек. 1998 г. : одобр. Советом Федерации 29 дек. 1998 г. — Москва : Юридическая литература, 1999. — 15 с.
8. Селезнев, Ф.А. История народных художественных промыслов и ремесел Нижегородской области : методическое пособие / Ф. А. Селезнев, Л. Ю. Варенцова, Н. А. Богородицкая ; под ред. Ф. А. Селезнева. — Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2011. — 120 с.

*Колобовникова Галина Вадимовна,
педагог дополнительного образования МАУДО ДТДиМ «Дворец творчества
детей и молодежи», г. Оренбург
Прошина Татьяна Петровна,
методист МАУДО ДТДиМ «Дворец творчества
детей и молодежи», г. Оренбург*

ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК – ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ РОССИИ

*Мне платок подарили пуховый,
Оренбургский пуховый платок.
Он согреет, как теплое слово,
Даст мне силы, как влаги глоток.
Л. Выскубов*

Россия богата и щедра народными промыслами. Интересные идеи каждого из них заботливо подарены человеку матушкой-природой. В изделиях народных промыслов таится неизбывная красота, наполненная глубинным смыслом. Затеиливые сине-белые узоры – это величавая гжель. Буйство и необыкновенная гармония луговых красок – это праздничная жостовская роспись. Озорные, но такие милые для каждого сердца дымковские глиняные игрушки. Яркие, цветастые, теплые, уютные павловопосадские платки. Лучезарная иконопись, золото на черном фоне палехской миниатюры, красно-золотистая хохлома, многоцветное михайловское кружево, вологодское прицепное ткачество, мягкие и легкие оренбургские пуховые платки – это поистине сокровищница многонациональной страны!

Изделия народного творчества необычайно разнообразны по своим национальным особенностям, начиная от выбора материала и заканчивая трактовкой изобразительных форм.

Народные художественные промыслы называют, как правило, по месту их рождения (гжельская посуда, вологодские кружева, жостовские подносы). Так получил свое название и оренбургский пуховый платок. Пуховые платки вяжут не только в Оренбургском крае, но и в Пензе, Воронеже, но никто не смог затмить славу оренбургского. С годами сложились своя технология, приемы вязания, которые и составили основу оренбургского пуховязания. Оренбургский платок стал произведением искусства со своими традициями и является одним из символом не только Оренбуржья, но и всей России.

Каждый раз, когда берешь в руки оренбургский пуховый платок, охватывает тихий трепет нежности и удивления, невольно задумываешься, в чем же его уникальность, почему он почти 250 лет является желанным подарком и экспонатом международных выставок, а поэты и композиторы пишут о нем стихи и песни. Оренбургский пуховый платок является подлинным символом дружбы,

так как их вяжут люди разных национальностей, живущие на оренбургской земле, – русские, украинцы, белорусы, татары, немцы.

Первые сведения об изделиях из козьего пуха начали появляться в конце 17 века. Коренное население Южного Урала, калмыки и казахи, в условиях суровой зимы не мерзли в своих одеждах. Даже русская шуба плохо держала тепло, а скотоводы целый день гарцевали на лошадях в легкой на вид одежде. А весь секрет был в теплых телогрейках и шарфах, которые они носили под легкими шубейками. Связаны вещи были из козьего пуха. Возьмешь такой шарф в руки – он невесомый, а закутаешься в него – тепло невероятно! Такого тепла никакая шуба не подарит.

Во второй половине XVIII века земли Южного Урала начали активно заселяться. Основную массу переселенцев составляли выходцы из Среднего Поволжья и Центрально-Черноземного района. Особенно численно выросли государственные крестьяне и казаки. Заселение казаками земель Южного Урала преследовало государственные интересы: защиту юго-восточных окраин империи. Путешествуя в 1852 году по Оренбургскому краю, Владимир Иванович Даль писал: «Оренбургская губерния, заселенная искони инородцами, большей частью кочевыми, наполнилась русскими двадцати губерний». Семьи казаков – жены, дети, родители – были переселены вместе с ними. И пока казаки службу ратную несли, вся остальная семья на хозяйстве оставалась. К земледелию они приучены не были. А рукоделием казачки владели, кружево и вышивание знали хорошо.

Оренбургские казачки заинтересовались качеством пуха местных коз. Это натолкнуло их на мысль о создании легкой, теплой и необходимой в женском костюме вещи – платка.

Козий пух при прядении вытягивался в тончайшую нить, подобную паутине. Никакая овечья шерсть, лен, конопля и т. п. не были столь податливы и нежны при традиционной обработке. Тогда и стали разводить тех самых коз, которых разводили местные скотоводы. Из пуха коз и начали вязать платки. В основу узоров первых пуховых платков легли мотивы природы. Зимними вечерами, сидя у лучины, вязали женщины платки потрясающей красоты. Сначала это был источник дополнительного заработка, а потом, когда платки стали востребованы, превратилось и в источник основного дохода. Территориально местом зарождения пуховязального промысла является село Желтое Саракташского района Оренбургской области. Именно там впервые была связана первая ажурная паутинка

Из документов Государственного архива Оренбургской области: «Производством пуховых платков занималось в Оренбургской губернии женское население казачьих станиц – в междуречье Урала – Сакмары до Орска и далее на север – по казачьим станицам до Верхне-Уральска и Троицка. При этом районами с наиболее развитым пуховязанием являлись территории, занимаемые семьями казаков Первого отдела Оренбургского казачьего войска и частично – станицами Второго отдела».

Первым исследователем пуховязального промысла принято считать Петра Ивановича Рычкова, прибывшего в Оренбургский край в 1734 году. П.И. Рычков

стал первопроходцем нашего края, исследователем его богатств. За свои разносторонние интересы и обширные познания в области истории, экономики, географии и культуры края современники называли П.И. Рычкова «Ломоносовым и Колумбом Оренбургского края».

Особый интерес вызвал у П.И. Рычкова местный промысел – вязание изделий из козьего пуха. Он приложил много усилий для популяризации его среди новоприбывшего населения края. В статьях, опубликованных в 1766 г. в трудах «Вольного Экономического общества», Рычков сообщал о полезности козьего пуха, о народных и о своих собственных «опытах» над ним. По его мнению, никакая другая шерсть непригодна так для прядения и изготовления теплых вещей для зимней носки.

К началу XIX века производством пуховых платков занималось в Оренбургской губернии женское население казачьих станиц - в междуречье Урала - Сакмары до Орска и далее на север - по казачьим станицам до Верхне-Уральска и Троицка. Оренбургские казачки довели промысел до совершенства. В отличие от казахов, калмыков, у которых вязка была сплошной и грубоватой, казачки, знавшие кружево и вышивание, использовали в вязке платка геометрический орнамент, мотивы, навеянные впечатлениями родной природы: бескрайняя оренбургская степь, морозные узоры на окнах, гроздья рябины.

В истории пуховязального промысла навсегда останется и имя жены П.И. Рычкова, Елены Денисьевны Рычковой. Елена Денисьевна удивляла своими искусными платками из козьего пуха. Она прониклась идеей создания пуховязального промысла. Многие казачки собирались в доме Рычковых, осваивали новое мастерство, оттачивали навыки.

Однажды взяла с собой в столицу Елена Денисьевна белый пуховый платок. И покорила он столицу. Пуховязальщицам Оренбургской губернии благодарность выписали, а Елена Денисьевна от Вольного экономического общества в 1770 году получила в награждение золотую медаль, на коей надпись: «За труды воздаяние».

В 1851 году на первой Всемирной выставке в Лондоне европейцы впервые познакомились с Оренбургскими пуховыми изделиями. Пуховые платки были удостоены внимания и отмечены наградами.

Во второй половине XIX века оренбургские платки стали появляться на столичных и международных выставках. В каталоге Всероссийской промышленно - художественной выставки 1882 г. (г. Москва) значится имя Марии Николаевны Усковой, жены урядника Оренбургского казачьего войска. Еще на Всемирной выставке в Лондоне в 1862 году ей была присуждена золотая медаль «За шали из козьего пуха». Мастерница представила девять разных платков. Среди ее работ были одноцветные и двухцветные платки, со строгим геометрическим и растительным орнаментом, с элементами шрифта.

В 1877 году Великой княгине Марии Павловне по ее личному желанию были доставлены две шали, связанные казачками Оренбургского казачьего войска. И, как бы подтверждая выбор Ее Высочества, звучат слова академика живописи, писателя Н. Н. Каразина: «... изделия из пуха, выходящие из их искусных рук, достигают полного совершенства, они очень дороги и составляют

предмет роскоши... Тонкость пуховой нити и вязания поистине изумительны. Платок около двух квадратных саженей можно свободно протянуть сквозь обыкновенное обручальное кольцо»

Вязали в Оренбургском крае и мужчины. В каталоге Всероссийской промышленно - художественной выставки (Москва, 1882 г) значится имя казака Кваркенской станицы Ефима Карпова, его работа – теплая пуховая шаль.

Большую работу, направленную на улучшение качества ажурных платков, проделала жена казачьего атамана В. И. Ершова, Елена Михайловна. Она делала заказы вязальщицам на изготовление платков и наладила сбыт готовых изделий на склады Петербурга и Москвы.

По данным 1908 года, в трех отделах Казачьего войска насчитывалось 12470 вязальщиц. За год ими было связано 35880 платков. Ершова нашла выгодный сбыт для пуховых платков. Она приобретала платки по казачьим поселкам на месте их производства и отправляла в Москву и Петербург и «...даже в Америку на Всемирную выставку в Чикаго для лучшего сбыта». Вырученная прибыль за платки высылалась продавщицам, и они на свою прибыль делали новые обороты.

Традиционно считается, что оренбургский платок (ажурный или теплый) вяжут из пряжи, соединенной из двух или трех пуховых нитей. Однако... Оренбургский пух очень мягкий, тонкий и короткий. Процесс вязания изделия крайне сложный и долгий. И спрясть нить так, чтобы она не рвалась, могут только опытные мастерицы.

По инициативе Е.М. Ершовой оренбургские пуховязальщицы стали использовать новую технологию при изготовлении пряжи: пуховая нить соединялась с вискозным шелком или хлопчатобумажной нитью.

Вискозный шелк и сейчас используется для создания основы пухового изделия. Его применяют для изготовления паутинок, а хлопчатобумажная нить - идеальная основа для теплых оренбургских платков.

В 1913 году в Санкт-Петербурге вышла книга «Кустарная промышленность России. Женские промыслы». Среди ее авторов значилось имя Софьи Александровны Давыдовой, побывавшей в Оренбурге в 1909 году с целью изучения промысла. Исследователь подробно описывает этапы технологического процесса изготовления пуховых платков и знакомит с опытом работы мастерской в женском монастыре г. Оренбурга: «... через год или два не останется ни одного хутора по берегу реки Сакмары, в котором не занимались бы пуховязанием. О казачьих селениях нечего и говорить: от Орска до Оренбурга во всех поселках женщины и девицы от 7 лет в свободное от полевых работ время исключительно заняты пуховязанием, да и за Орском много поселков, в которых занимаются этим промыслом».

Не оставили своим вниманием промысел и монастыри. В женском Успенском монастыре в начале XX века чистка пуховых платков являлась одной из самых доходных статей бюджета. Руководила мастерской «усердна к послушанию» монахиня Арсения (в миру Степанида Ивановна Васильева, из мещанских девиц). Помогала ей «способна и смирна» послушница Федосья Ивановна Сироткина. Чисткой платков занималось 16 человек. Это были

молодые девицы до 30 лет родом из казачьих поселений, где вязание платков было традиционным занятием (станции Гирьяльская, Донецкая, Каменноозерная, поселки Красногорский, Верхнеозерный и др.)

В первой половине XIX века Владимир Иванович Даль, изучавший Оренбургский край, вновь поднимает вопрос об уникальном козьем пухе как предмете, достойном государственного интереса. Он описывает историю неудачной попытки разведения пуховых коз во Франции. Опыт был настолько показателен, что его упоминает и знаменитый Альфред Брем в своем труде «Жизнь животных». Тогда, в 1835 году, В.И. Даль точно описал условия, в которых формировалась порода пуховых коз: «...проводя строгую зиму в буранной степи на подножном корму, покрывается на зиму всемогуществом благодетельной матери-природы: тонким, густым и теплым подшерстком, известным у нас под именем козьего пуху», «... нет нужды разводить пуховых коз на местах, где сама природа отказывает им в этой драгоценной одежде; они переродятся всегда, и в самое скорое время».

В 1915 году для улучшения пуховязального производства в Оренбург Войсковым управлением был приглашен Иван Антонович Зарецкий, археолог, этнограф, сотрудник Этнографического отдела Русского музея императора Александра III. В период с 1915 по 1936 г. И. А. Зарецкий организовал трехмесячные курсы по вязанию платков и разработал учебную программу по изготовлению пуховых платков и других изделий из козьего пуха, а также обработки сырья для этих изделий.

И.А. Зарецкий нашел способы приобретения и хранения сырья. Был наведен порядок при выдаче пуха мастерицам, при приемке и браковке платков. Зарецкий принимал меры к улучшению чистки платков, а также поощрял «введение лучших узоров на кайме и в других частях». По его инициативе в губернии были созданы артели по выработке пуховых изделий и их сбыту. Например, в станице Пречистенской открылась артель «Пролетарка», в селе Желтом - артель «Первое Мая». Кооперативно-промысловые товарищества начали свою деятельность в Черном Отроге. В них работали мастерицы из бывшего казачьего сословия, которые занимались исключительно пуховязальным промыслом.

В 1938 году в Оренбурге был создан Комбинат ручного вязания пуховых платков для выполнения государственных заказов на платки и обучение вязальщиц. Комбинат объединил артели по всей области.

Во время Великой Отечественной войны работа пуховязальных артелей не прекращалась. Ассортимент вязаных изделий значительно расширился: пришел заказ на изготовление вязаных подшлемников. Мастерицы быстро освоили вязание этого изделия. Для армейских снайперов мастерицы вязали специальные рукавицы с отдельно выполненными большим и указательным пальцами, что было необходимо для ведения прицельной стрельбы. Пуховых шалей ждали на передовой женщины-военнообязанные: санинструкторы, радисты и т. д. Утилитарные качества этого изделия в военные годы ценились больше, чем красота узора и изящество.

В 70-е годы пуховязание перешло за пределы области. В производство платков включились Куйбышевская область и Башкирия.

Особая роль в сохранении и развитии традиционной ажурной вязки платков-«паутинок» и создании новых высокохудожественных образов принадлежит Ольге Александровне Федоровой. О.А. Федорова работала художником на Оренбургском комбинате пуховых платков, разрабатывала интереснейшие рисунки и композиции для теплых и ажурных платков. Впервые в практике пуховязания она систематизировала все узоры пуховых платков. Ольга Александровна значительно облегчила восприятие технологической карты платка, введя термин «цветная азбука узора». Именно она возродила двухцветную паутинку [2].

В настоящее время пуховязанием охвачено и сельское, и городское население независимо от национальности - русские, татарки, украинки. Это мастерицы-надомницы. Известны семейные династии Минкиных, Муртазиных. Ишмухаметовых, Гумеровых.

Стимулом для сохранения и дальнейшего развития промысла служат творческие конкурсы по созданию уникальных платков и выставочная деятельность оренбургских платочниц. Неоднократно оренбургские пуховые платки были представлены на международных торговых выставках и ярмарках в Буэнос-Айресе, Лейпциге, Шанхае, Дели, Стокгольме, Вене. Международные победы воодушевляли оренбургских вязальщиц, поддерживали дух плодотворного сотрудничества.

Оренбургский пуховый платок – один из символов России, часть её культурного кода. Включение информации об уникальном промысле в образовательный цикл по предмету «Окружающий мир» для детей младшего и среднего школьного возраста способствует решению предметных, метапредметных и личностных задач, поставленных государством: расширение представлений об истории пуховязания, видах и способах выполнения ажурных узоров, о композиционном построении платка; знакомство с творчеством известных мастеров пуховязания; формирование положительной мотивации к освоению традиционного промысла родного края; воспитание уважительного отношения к традициям и культурному наследию нашей Родины формирование межкультурных компетенций младших школьников в условиях поликультурного региона [6].

Список литературы

1. Беслеева-Москвичева, Л. И. Оренбургский пуховый платок: творческие проблемы современных народных промыслов / Л. И. Беслеева-Москвичева. — Ленинград : Художник РСФСР, 1981. — 376 с.
2. Бушухина, И. В. Оренбургский пуховый платок / И. В. Бушухина. — Оренбург : Печатный дом «Димур», 2015. — 272 с. : ил. — Текст на рус. и англ. яз.
3. Давыдова, С. А. Очерк пуховязального промысла в России / С. А. Давыдова // Кустарная промышленность в России. — Санкт-Петербург, 1913. — С. 247.

4. Даль, В. И. О козьем пухе / В. И. Даль // Гост. Двор. — 2001. — № 11. — С. 222–227.
5. Зобов, Ю. С. Русские на Южном Урале, их роль в заселении и развитии края / Ю. С. Зобов // Многонациональный мир Оренбуржья. — Оренбург, 1994. — С. 30–34.
6. Лупандина, Е.А. Формирование межкультурных компетенций младших школьников средствами традиционных народных промыслов в условиях поликультурного региона / Е.А. Лупандина // Успешная социализация в дополнительном образовании детей и молодежи: методики, инструменты, критерии : материалы VIII Городских педагогических чтений работников учреждений дополнительного образования детей и молодежи г.Минска, Минск, 01 января – 31 2025 года. – Минск: Минский государственный дворец детей и молодёжи, 2025. – С. 63-70. – EDN UGXCSJF.
7. Рычков, П. И. Опыт о козьей шерсти / П. И. Рычков // Труды Вольного экономического общества, 1766 г. — Санкт-Петербург, 1801. — Ч. 2. — С. 63–68.
8. Фёдорова, О. Так вяжут платки в Оренбурге / О. Фёдорова. — Оренбург : Печатный дом «Димур», 2007. — 144 с. : ил.
9. Футорянский, Л. И. История Оренбуржья : учебное пособие / Л. И. Футорянский. — Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 1996. — 351 с.
10. Хмелева, К. Р. Ноубл. Паутинка: история и техника оренбургского кружева / К. Р. Ноубл Хмелева. — Канада : Переплетение Пресс, 1998.

*Лупандина Елена Александровна,
педагог дополнительного образования,
зав.секцией отдела «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург*

УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ КАК ВИД НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Урало-сибирская роспись—один из наиболее ярких примеров народного промысла, которая является одним из самобытнейших явлений русского народного искусства. Урало-сибирская роспись – это одна из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе, распространенная на Урале и в Западной Сибири. При общей принадлежности к кистевой системе, урало-сибирскую роспись выделяют несколько особняком. Как пишет В.С. Бадаев: «Если в творчестве Хохломы, Городца, Гжели, Полхов-Майдана основное внимание уделяется графичной, ритмично-пластической согласованности элементов композиции, то урало-сибирская роспись — это уже и вопросы колорита и в какой- то степени появление, хотя и довольно еще условно, объема и пространства» [1, с.4].

Возникновение и распространение росписи связано с миграцией русского населения на Урал, пик которой пришелся на XVIII—XIX вв. Уже в первой половине XVII века за Уралом появились многие русские поселения, под именем слобод. Они заселялись выходцами из Вологды, Тотьмы, Устюга, Вятки, Кайгородка, Чердыни, Соликамска [1].

В.А. Барадулин - исследователь, посвятивший свои работы изучению этого удивительного промысла, писал: «Если XVI- XVII века заложили основу культуры уральского крестьянства, близкую культуре русского Севера, Поморья, откуда были в основном первые переселенцы, то в XVIII — начале XIX века народная культура Украины, Поволжья, Вятского края, центральных областей внесла в нее существенные коррективы» [2]. Среди первых поселенцев были разночинцы, для которых творческий труд и искусство были близки и понятны. Было среди них немало красильщиков и маляров. Профессии эти ценились еще с древности, всегда относились к творческому труду. Переселенцы везли с собой не только припасы и одежду, но также деревянную посуду и металлические орудия труда. Но самым ценным было то, что они везли с собой культуру, обычаи, жизненный уклад той местности, откуда переселялись. Наверное, поэтому на Урале сложились столь разнообразные стили росписи деревянной утвари. Народные художники красили на ярмарках торговые ряды, лавки, балаганы, царские палаты, хоромы бояр, дома богатых людей. Вслед за переселенцами, правительственными чиновникам и на Урал и Зауралье пришли священнослужители, обращавшие язычников в христианскую веру. Большой поток переселенцев положил начало широкому строительству не только жилых зданий, но и общественных построек. Все это привело к повсеместному строительству храмов, монастырей, часовен. Потребность в их красочном убранстве помогла зарождению на Урале ремесленных художественных центров.

Большой подъем художественной жизни второй половины XVII в. охватил крупные города Прикамья, среди которых ведущую роль играл Соликамск. Кроме промышленного, он приобрел большое торговое значение, являясь к тому же крупным культурным центром. Крупными промысловыми центрами в XVII в. стали Тюмень и Тобольск.

Народная декоративная роспись была тесно связана с иконописью, так как украшением бытовой утвари и интерьеров, как правило, занимались иконописцы. В изготовлении икон была распространена специализация. Среди иконописцев выделялись «травники», «личники», «доличники». Мастера-травники расписывали прялки и вальки, украшали дома зажиточной части населения. Поэтому мы видим некоторое сходство уральской росписи с хохломской, городецкой, жостовской [1, с.4].

Иконы, написанные местными иконописцами, представляли особый интерес. В них видны некоторые черты, получившие впоследствии развитие в декоративных росписях по дереву и в живописи по металлу. В XVII веке в монументальных росписях и иконописи все больше проявляется живой интерес к окружающему миру. Условно нарисованные цветы — символы прекрасной жизни становились более реальными. Часты стали изображения архитектурных сооружений, монастырей, городов. В иконах, особенно в «житийных клеймах»,

изображались бытовые сцены на фоне богатых палат, представляющих интерес своим украшением. Их стены, утварь и мебель расписывались травами. Хотя у таких «росписей» определенный тип орнамента и он часто не совпадает с украшением сохранившихся образцов того времени, в них встречаются отдельные мотивы и целые композиции, которые обнаруживают поразительное сходство с крестьянскими росписями XIX-XX столетий [2, с.13].

Таким образом, именно в XVII столетии были заложены основы уральской народной живописи, традиции которой позже стали развивать городские (горнозаводские) и сельские народные художники, красильщики и маляры.

В XVIII столетии в жизни Урала произошли события, коренным образом изменившие его судьбу. Развитие металлургии определило дальнейшее развитие края. Скопление на Урале большого количества людей, среди которых была значительная прослойка квалифицированных специалистов, создало широкие возможности для развития ремесел. Иконопись, занесенная старообрядцами, развивалась наряду с живописными ремеслами — расписыванием сундуков, бураков, подносов. Деревообрабатывающие промыслы, так же как и металлообрабатывающие, стали той основой, на которой развивалась уральская декоративная роспись [2, с.14].

В это время активно развивались два направления расписной утвари — роспись металлических и деревянных изделий, которая включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических изделий и распространённый среди крестьянства обычай расписывать свои дома.

Основными центрами зарождения урало-сибирской росписи были такие города, как Соликамск, Тюмень, Тобольск. Различные сёла специализировались на производстве какого-либо одного вида товара [2].

Первое направление получило распространение в поселках при демидовских заводах - Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском, и стало городским ремеслом.

Второе - стало ремеслом сельских районов Урала, и было сосредоточено в наиболее населенных поселках. Различные села специализировались на производстве какого-либо одного вида товара. Так, недалеко от Кунгура красили коромысла, около Оханска делали крашеные телеги, в Шадринском и Талицком районах точили и распиливали деревянные чаши, у Далматова - изготавливали прялки и т. д. Развитию деревообрабатывающих промыслов способствовало обилие лесного материала (береза, сосна и др.). Ремеслом живописца-красильщика владел далеко не каждый крестьянин. Красильному делу начинали учить мальчиков девяти-десяти лет. «Научиться приемам кистевой росписи считались делом не сложным: для этого, полагали, достаточно проработать один сезон. Сложнее приобретались ремесленные навыки: умение варить олифу, окрашивать большие поверхности, растирать краски» [4]. К шестнадцати-семнадцати годам осваивали все тонкости ремесла.

При окраске и росписи утвари в XVIII веке пользовались в основном местными минеральными и растительными красителями. Краски для росписи изготавливались из природных материалов (красная глина), где связующим было

яйцо или смола. Со временем краски менялись и на смену темперным, пришли приготовленные на основе льняного или подсолнечного масла – масляные. Появление масляных красок привело к разработке новых технических и художественных приемов. Например, белильные оживки были частично заменены приемом «разбел» с мягким переходом от основного цвета подмалевка к моделирующему.

Петр Рычков в «Топографии Оренбургской» рассказывает о многочисленных находках красок на Южном Урале: «Около пригородов Сергиевска находят желтую вохру», «При Троицком Рафаиловом монастыре — умра (умбра), которую тамошние маляры и употребляют», «Вверх по реке Юрыму... при деревне Ильинской в болотном месте найдена земля лазоревая, которую также маляры употребляют», «Там же находят глины белые»...[2, с.15].

В XVII веке двухцветный мазок в Сибирь и на Урал принесли поморы, а в конце XVIII - начале XIX веков переселенцы с юга России и Украины – обилие фантазийных форм и богатую цветовую гамму. В середине XVIII века на Урале зарождается новая форма художественной обработки металла – роспись железных изделий, возникшая на Нижнетагильском и Невьянском заводах, принадлежавших заводчикам Демидовым. В этот период строились не только крупные заводы, возникали и многочисленные кустарные мастерские, которые изготавливали подносы, шкатулки и даже столики. Чтобы придать изделиям товарный вид и уберечь от коррозии, их покрывали особым лаком. От простой лакировки изделий постепенно перешли к их росписи. Заводовладельцы поощряли инициативу крепостных мастеров, которые создавали подлинно художественные произведения.

Наибольшей известностью и популярностью не только в России, но и в Европе и Азии пользовались расписные подносы – «подносные доски», как их тогда называли. Пластичность и мягкость тагильского железа позволяла делать подносы самой разнообразной формы: прямоугольные, овальные, круглые, многогранные, гитарообразные и фигурные. Откованные готовые формы попадали в мастерскую живописца, который в XVIII веке был универсалом: и грунтовщиком, и художником, и орнаменталистом, и лакировщиком. Разделение труда окончательно произошло только во 2-й половине XIX века. Готовые изделия лакировались знаменитым хрустальным лаком, изобретение которого приписывается семейству тагильских крепостных художников Худояровых.

В Нижнем Тагиле формируются целые династии мастеров по росписи металлических изделий: Худояровы, Дубасниковы. В конце XVIII века у тагильских мастеров определились свои излюбленные мотивы – это прежде всего красочные цветочные букеты, орнаменты, пейзажи, цветы, сюжеты народных гуляний. Сюжетная роспись редко была оригинальной – чаще всего мотивами служили эстампы – печатные гравюры русских и европейских художников. Типичным композиционным приемом было расположение росписи в центре изделия, и особую нарядность ему придавали мерцающие золотым блеском бордюры и каймы в виде замысловатых орнаментов.

Особенностью этих росписей стал живописный мазок, выполненный одним махом, мазком. Для выполнения такого мазка на кисть (плоская или

круглая) одновременно набирали сразу две краски, при их смешении получался живой, динамичный и красочный переход.

В 40-х годах XIX века широкое распространение получил промысел по изготовлению и росписи берестяных бураков. Они отличались высоким качеством и служили своего рода эталоном для мастерских ближайших селений. Существовал особый тип расписного бурака под названием «крестьянский», с ярким цветочным узором, выполненным приёмами свободной кистевой росписи, особо популярный среди крестьян. Горожане предпочитали роспись более тонких, изысканных цветовых сочетаний [2].

К середине XIX в. в городском и деревенском жилище, наряду с красочным интерьером можно было увидеть также расписные вальки, трекла, сечки для рубки капусты, крашенные коромысла и вёдра, с которыми женщины ходили по воду. Особо среди этого обилия домашней утвари выделялись прялки, так как крестьянский быт, наполненный обрядовыми элементами декоративно-прикладного искусства, способствовал устойчивому сохранению в народных ремёслах древнейших мотивов. Над прялками трудились мастера, которыми были выработаны определенные типы композиций прялочного декора для различных районов.

Например, детскую прялку родители дарили девочке в знак приобщения к труду. Большую прялку преподносили девушке, когда она достигала возраста невесты и должна была появиться на посиделках. Такая прялка представляла семейное благополучие девушки, служила дополнением к ее нарядному костюму. Прялка празднично преображала избу, создавала радостную и теплую атмосферу на посиделках. Ее дарил молодой человек своей суженой. Прялка переходила по наследству от бабушек, матерей как памятная вещь о близких людях [3].

Для уральской домовой росписи характерна, прежде всего, монументальность: расписывались сени, изба, горница, и в ней стены, простенки, потолки, двери, голбцы, полаты, заборки, грядки и многое другое. Чулан, где хранилась одежда и съестные припасы семьи, расписывался со значением и особенно ярко.

Эти символы русской мифологии выражали надежду хозяев на богатый урожай, полный достаток в доме. Роспись избы имела теплую тональную гамму и делалась на темных фонах: темно-коричневом, коричневом, коричнево-красном, темно-красном, красном, красно-оранжевом, оранжевом, красно-розовом, темно-розовом, красно-желтом и розовом. Контраст темного цветового фона с ярким живописным орнаментом, изображенном на нем, придавал росписи выразительность, усиливал звучность красок, помогал выдержать нагрузки изображаемого сюжета. В избе первый акцент делался на обратной стороне двери. На ней часто изображали древо жизни с птицей на вершине.

На стенку голбца — отгородки в виде клетки или чулана, которую устраивали в жилой избе за русской печью, — чаще всего украшали изображением пышного вазона с кустом цветов. Нередко встречались и стилизованные бытовые сценки с фигурами людей, зверей и птиц. На этой же стенке мастера нередко оставляли свой автограф и дату. У стенки голбца всегда обустраивали узкое сиденье, а пространство под ним окрашивали с разделкой

«под мрамор». Если стенка состояла из вертикальных досок с фасками, на них наносили цветочные букеты.

На двери голбца, ведущей в подполье, художники изображали древние мотивы — круг солнца и древо жизни. Считалось, что в подполье обитает домовый — сверхъестественное существо и охранитель дома, с которым важно жить в согласии.

Из мебели в избе расписывали обеденный стол, посудный шкаф и комод. Шкаф, как правило, украшали цветочным орнаментом на лицевой части, а боковые стенки комода отделывали «под мрамор» или «под орех». Комод ставили в простенке — на лавке или на полу, — словно отделяя избу от кухни.

Обеденный стол окрашивали в разные цвета, среди которых преобладали красный, синий, зелёный и светло-коричневый. В центре столешницы на красном фоне размещали зелёный круг — символ жизни — с жёлтой окантовкой, а углы столешницы выделяли жёлтым цветом. Нередко пол в избе застилали толстыми однотонными «клеёнками» коричневых, охристых или жёлтых оттенков.

К концу XIX — началу XX века уральские расписные промыслы, как и многие другие народные художественные ремёсла, переживали упадок. В 1920-х годах крестьяне всё чаще отказывались от росписи внутри дома и просили лишь окрасить или загрунтовать стены. Тем не менее художники не оставляли попыток возродить этот промысел: они искали новые возможности для применения росписи, осваивая оформление других видов изделий.

Сегодня уральская роспись нередко становится частью дополнительных общеобразовательных программ: на практических занятиях учащиеся создают сувенирную продукцию. Элементы традиционной росписи можно встретить и в быту — на старинной посуде, предметах кухонной утвари и других изделиях в домах отдалённых деревень. Именно в таких местах зачастую сохраняется самобытное национальное мышление, а семейные реликвии — вещи, созданные ещё прапрадедами, — бережно хранят и передают по наследству.

Символика и семантика урало-сибирской росписи глубоко укоренены в аграрно-заклинательной традиции, сохранявшейся в крестьянской росписи вплоть до XX века. Вся образная система народного мышления в сюжетах уральской росписи отражает стремление осмыслить природу через определённые образы и символы.

Мастера, создававшие предметы быта, внимательно изучали явления природы и её естественные формы, воспринимая их целостность и гармоничность как эстетические критерии. Одним из неперенных элементов росписи было древо жизни — знак добрых пожеланий и оберег. Лёгкость движения утицы, плывущей по воде, вдохновляла на создание образа ладьи, а пластика «ладьи-птицы» становилась эталоном красоты. Образы птиц и небесных светил были тесно связаны с символикой жизни.

Народное искусство стремилось передать не просто внешние формы, но и глубинный человеческий опыт: зритель должен был уметь видеть за контурами коня или птицы более широкий смысл — целостный образ человеческого мира. Многозначность символов-образов в народной росписи весьма сложна

(см. таблицу). Она проявляется не только в богатстве смыслов, но и в сложившихся стереотипах восприятия культурного наследия прошлого.

Таблица -Многозначность символов-образов в урало-сибирской росписи

Мотив	Символическое значение	Расположение мотивов	Цвет
Бутон	символ детей	потолок, стены, простенки, двери, ставни	белый, синий, красный, желтый, коричневый
Цветы	символ солнца, взрослого поколения	- потолок, стены, простенки, двери, ставни	- белый, красный, синий, желтый, коричневый, фиолетовый.
Листья	символ изобилия и хорошего урожая	потолок, стены, простенки, двери, ставни	зеленый, синий, желтый, белый.
Птицы	символ счастливой жизни	- стены, простенки, двери	красный, охристый, желтый, синий, зеленый, черный
Петух	образ солнца и света, мужского начала, хозяина дома, жениха	верхняя часть стенной росписи, стены, оконные проемы, полка-грядка	белый, голубой, золотистый, коричневый, красный, черный
Курочка и петушок	Символ счастливой жизни, супружеской пары	стены, оконные проемы, полка-грядка	белый, голубой, золотистый, коричневый, красный, черный.
Павлин	мужское начало, хозяин дома	стены, припечная доска	охристый, белый, зеленый.
Павлин и пава	Символ счастливой жизни супружеской пары	стены, припечная доска	охристый, белый, зеленый.
Павлин с павою рядом с цветущим кустом	цветы - дети, павлин с павою - муж и жена	стены, простенки	охристый, белый, зеленый
Пава	женское начало, хозяйюшка дома	стены, припечная доска	охристый, белый, зеленый.
Сова	женское начало, охранитель	ставни и двери и над ними по сторонам	охристый, голубой, белый
Сова и филин на цветущем дереве	обещание покоя и пожелание блага супругам	в подножье кровати хозяев	охристый, голубой, белый
Голубь	символ Святого Духа	- в круге на потолке, вверху двери	голубой.
Птица, поющая с раскрытым клювом и	символ счастливой жизни	- простенок красного угла в среднем ярусе, в верхнем ярусе у крупного цветка	- красный, золотистый, синий, белый, коричневый, черный.

вздернутой головкой			
Птица, клюющая, с опущенной вниз головкой рядом с ягодками	выражение любви парня к девушке	- на голбце, на стенах и простенках	- красный, желтый, голубой, белый, зеленый.
Лошадь	символ женского начала	стены, полка, грядка,	белый, голубой, черный.
Лев	символ мужского начала, охранитель	двери голбца и горницы, стены	охристый, коричневый.
Лев и сова	сила и мудрость	стены, подполатный угол	- охристый, голубой, белый и коричневый.
Венок	символ солнца, охранитель	на потолке	- желтый, коричневый, красный, синий, зеленый.
Куст в вазе	древо жизни, семейное древо	средний ярус стен, простенки	- - желтый, коричневый, красный, синий, зеленый
Гирлянда	символ изобилия	полка-грядка	желтый, коричневый, красный, синий, зеленый.
Симметричная композиция дерева с парным изображением птиц	пожелание благополучия всей семье	двери, стены, простенки	- - желтый, коричневый, красный, синий, зеленый
Золотые птицы на белых закрученных ветвях верхнего яруса дерева в соседстве с крупным, окруженным сиянием цветком	благопожелательный символ-солнце с его золотыми вестниками	верхний ярус, стены, входная дверь	- - желтый, коричневый, красный, синий, зеленый.

Урал-сибирская роспись уходит корнями в древнерусскую живопись и несёт в себе глубокую цветовую символику. Каждый оттенок в ней наделён особым значением. Солнечный жёлтый цвет славил хлебосольство и

гостеприимство хозяйки, а изумрудно-зелёный выражал надежду на плодородие земли и богатый урожай. В убранстве изб нередко встречался тёмно-пурпуровый — он символизировал тяжёлую крестьянскую жизнь, политую потом и кровью. Зелёный означал надежду, жизнь и подвиг; белый — чистоту и бессмертие; голубой — девственность; светло-жёлтый и золотистый — славу и царственность.

Среди предметов повседневного обихода выделялись особо почитаемые благодаря своей роли в быту: детские колыбели, хлебницы, солонки, шкафчики-поставцы и др. При их росписи, как и при домовой росписи, широко распространённой на Урале, мастера использовали богатый художественный язык. Исследователь В. М. Вишневская разделяет его на два типа: «символико-поэтический» и «иллюстративно-повествовательный».

Символико-поэтическая система восходит к древним знакам-символам, связанным с поклонением силам природы. Её основу составляют архаичные мотивы: солнечные диски, вода, древо жизни. Один из самых распространённых элементов уральской народной росписи — круг. В старых крестьянских жилищах лучистыми розетками с угловыми сегментами украшали ворота, калитки, двери и ставни. Эта композиция на всех этапах развития промысла имела магическое содержание, связанное с культом солнца. Со временем сакральный смысл подобных мотивов постепенно ослабевал, а их эстетическая роль, напротив, возрастала.

Планировка крестьянского дома сама по себе была носителем мифологических представлений. В избе выделялась рабочая зона с печью и, по диагонали от неё, — обрядовая, праздничная часть: красный (передний) угол. Пространство дома членилось на ярусы, и эта функциональность поддерживала магические и поэтические воззрения.

Нижний ярус избы — лавки, нижние венцы сруба, основание печи, низ перегородок — традиционно отделявали «под мрамор», позднее — «под кирпич» и орнаментом «царских кудрей». За этим приёмом стояла мифологическая и поэтическая связь дома с землёй: дом мыслился не только как жилище живых, но и как пространство, объединяющее поколения, в том числе и предков. Образ «домового», «хозяина», был отголоском древних обрядов: в старину умерших членов семьи порой погребали у очага, и дом осознавался как связующее звено между мирами.

Средний ярус интерьера — стены, двери, окна, простенки — воспринимался как промежуточное пространство между верхним (небесным) и нижним (подземным) мирами. Особое значение в росписи отводилось окнам и дверям: помимо практической функции связи с внешним миром, они выступали в роли охранителей. На них и рядом с ними неизменно присутствовали магические мотивы, обережные знаки, изображения птиц и зверей, которым, по старинным преданиям, приписывалась защитная сила.

Стены среднего яруса чаще всего окрашивали в красные, красно-оранжевые и золотисто-оранжевые тона. Красный цвет издревле почитался как цвет жизни и огня — он символизировал очаг и жизненную силу, поэтому ему отдавали предпочтение при украшении утвари и одежды. Тёплые,

«живые» поверхности нередко обрамляли широкими полосами синего и голубого либо изысканным орнаментом «царских кудрей». Контраст красного и синего не только усиливал звучность росписи, но и нёс поэтический смысл: он раскрывал древнее мифологическое представление о мире. Символ цветущего сада — дерево с цветами и плодами, набравшее силу на тёплой земле, — окружалось синим морем: так синий цвет выступал символом воды, пронизывающей все сферы бытия — от небесной до подземной. Орнамент «царских кудрей» имитировал движение ручейка или морской волны, подчёркивая текучесть и животворящую силу воды.

Основу декора среднего яруса составлял растительный орнамент: дерево, куст, букет, цветы в вазе. Располагаясь в центре панно, эти мотивы становились смысловым ядром композиции. При их построении соблюдались принципы симметрии и ярусности (обычно 3–5 ярусов). Для уральского крестьянина такая структура имела понятный символический смысл: деление на ярусы соотносилось с делением на поколения — прародителей, родителей и детей.

Параллельно с символическими мотивами в росписи развивался и повествовательный пласт. Появление сюжетных сцен свидетельствовало о живом интересе крестьян к окружающей жизни. Особенно популярны были свадебные сюжеты: непременно их элементами выступали цветущее дерево и конь. Персонажи изображались в костюмах, близких к городским: женщины — в длинных юбках, с непокрытой головой, мужчины — в сапогах, пиджаках и картузах. Тяготение к свадебной тематике отражало значимость этого события и стойкое убеждение в его благой, обережной силе, сулящей семейное благополучие.

На рубеже XIX–XX веков интерес к сюжетной росписи заметно усилился. Нередко встречались батальные сцены, вдохновлённые событиями русско-японской войны. При этом новые персонажи нередко наследовали функции древних мифологических образов и сохраняли доброжелательную, охранительную роль. Например, в одном из домов у входа был изображён мужчина с топором, обращённый к двери: по объяснению хозяев, он не пускал в дом злых людей. Так раскрывалось содержание композиций с иллюстративно-повествовательным строем.

Таким образом, урало-сибирская роспись — это не просто украшение, а целостная символическая система, отражающая мировоззрение народа. Она подчёркивает связь человека с растительным и природным миром, передаёт радостное, оптимистичное мироощущение и мечту о гармоничной, «райской» жизни. В этом виде народного творчества сохранились архаичные черты: связь с древнерусским искусством и языческой символикой; единство стилового решения, объединяющего народную и иконописную манеру письма; локальность цветовой палитры; использование росписи как инструмента создания «матрицы» справедливого и гармоничного мира, где природа и человек существуют в единстве. Важными выразительными средствами остаются сочетание растительных мотивов со стилизованными фигурами людей и животных, ярусность, береговая символика, а также законы равновесия и симметрии, придающие композиции внутреннюю устойчивость и завершённость.

Урало-сибирская роспись уходит корнями в древнерусскую живопись и несёт в себе глубокую цветовую символику. Каждый оттенок в ней наделён особым значением. Солнечный жёлтый цвет славил хлебосольство и гостеприимство хозяйки, а изумрудно-зелёный выражал надежду на плодородие земли и богатый урожай. В убранстве изб нередко встречался тёмно-пурпуровый — он символизировал тяжёлую крестьянскую жизнь, политую потом и кровью. Зелёный означал надежду, жизнь и подвиг; белый — чистоту и бессмертие; голубой — девственность; светло-жёлтый и золотистый — славу и царственность.

Среди предметов повседневного обихода выделялись особо почитаемые благодаря своей роли в быту: детские колыбели, хлебницы, солонки, шкафчики-поставцы и др. При их росписи, как и при домовой росписи, широко распространённой на Урале, мастера использовали богатый художественный язык. Исследователь В. М. Вишневская разделяет его на два типа: «символико-поэтический» и «иллюстративно-повествовательный».

Символико-поэтическая система восходит к древним знакам-символам, связанным с поклонением силам природы. Её основу составляют архаичные мотивы: солнечные диски, вода, древо жизни. Один из самых распространённых элементов уральской народной росписи — круг. В старых крестьянских жилищах лучистыми розетками с угловыми сегментами украшали ворота, калитки, двери и ставни. Эта композиция на всех этапах развития промысла имела магическое содержание, связанное с культом солнца. Со временем сакральный смысл подобных мотивов постепенно ослабевал, а их эстетическая роль, напротив, возрастала.

Планировка крестьянского дома сама по себе была носителем мифологических представлений. В избе выделялась рабочая зона с печью и, по диагонали от неё, — обрядовая, праздничная часть: красный (передний) угол. Пространство дома членилось на ярусы, и эта функциональность поддерживала магические и поэтические воззрения.

Нижний ярус избы — лавки, нижние венцы сруба, основание печи, низ перегородок — традиционно отделявали «под мрамор», позднее — «под кирпич» и орнаментом «царских кудрей». За этим приёмом стояла мифологическая и поэтическая связь дома с землёй: дом мыслился не только как жилище живых, но и как пространство, объединяющее поколения, в том числе и предков. Образ «домового», «хозяина», был отголоском древних обрядов: в старину умерших членов семьи порой погребали у очага, и дом осознавался как связующее звено между мирами.

Средний ярус интерьера — стены, двери, окна, простенки — воспринимался как промежуточное пространство между верхним (небесным) и нижним (подземным) мирами. Особое значение в росписи отводилось окнам и дверям: помимо практической функции связи с внешним миром, они выступали в роли охранителей. На них и рядом с ними неизменно присутствовали магические мотивы, обережные знаки, изображения птиц и зверей, которым, по старинным преданиям, приписывалась защитная сила.

Стены среднего яруса чаще всего окрашивали в красные, красно-оранжевые и золотисто-оранжевые тона. Красный цвет издревле почитался как цвет жизни и огня — он символизировал очаг и жизненную силу, поэтому ему отдавали предпочтение при украшении утвари и одежды. Тёплые, «живые» поверхности нередко обрамляли широкими полосами синего и голубого либо изысканным орнаментом «царских кудрей». Контраст красного и синего не только усиливал звучность росписи, но и нёс поэтический смысл: он раскрывал древнее мифологическое представление о мире. Символ цветущего сада — дерево с цветами и плодами, набравшее силу на тёплой земле, — окружалось синим морем: так синий цвет выступал символом воды, пронизывающей все сферы бытия — от небесной до подземной. Орнамент «царских кудрей» имитировал движение ручейка или морской волны, подчёркивая текучесть и животворящую силу воды.

Основу декора среднего яруса составлял растительный орнамент: дерево, куст, букет, цветы в вазе [5]. Располагаясь в центре панно, эти мотивы становились смысловым ядром композиции. При их построении соблюдались принципы симметрии и ярусности (обычно 3–5 ярусов). Для уральского крестьянина такая структура имела понятный символический смысл: деление на ярусы соотносилось с делением на поколения — прародителей, родителей и детей.

Параллельно с символическими мотивами в росписи развивался и повествовательный пласт. Появление сюжетных сцен свидетельствовало о живом интересе крестьян к окружающей жизни. Особенно популярны были свадебные сюжеты: неизменными их элементами выступали цветущее дерево и конь. Персонажи изображались в костюмах, близких к городским: женщины — в длинных юбках, с непокрытой головой, мужчины — в сапогах, пиджаках и картузах. Тяготение к свадебной тематике отражало значимость этого события и стойкое убеждение в его благой, обережной силе, сулящей семейное благополучие.

На рубеже XIX–XX веков интерес к сюжетной росписи заметно усилился. Нередко встречались батальные сцены, вдохновлённые событиями русско-японской войны. При этом новые персонажи нередко наследовали функции древних мифологических образов и сохраняли доброжелательную, охранительную роль. Например, в одном из домов у входа был изображён мужчина с топором, обращённый к двери: по объяснению хозяев, он не пускал в дом злых людей. Так раскрывалось содержание композиций с иллюстративно-повествовательным строем.

Таким образом, урало-сибирская роспись — это не просто украшение, а целостная символическая система, отражающая мировоззрение народа. Она подчёркивает связь человека с растительным и природным миром, передаёт радостное, оптимистичное мироощущение и мечту о гармоничной, «райской» жизни. В этом виде народного творчества сохранились архаичные черты: связь с древнерусским искусством и языческой символикой; единство стилового решения, объединяющего народную и иконописную манеру письма; локальность цветовой палитры; использование росписи как инструмента создания «матрицы»

справедливого и гармоничного мира, где природа и человек существуют в единстве. Важными выразительными средствами остаются сочетание растительных мотивов со стилизованными фигурами людей и животных, ярусность, обереговая символика, а также законы равновесия и симметрии, придающие композиции внутреннюю устойчивость и завершённость.

Список литературы

1. Бадаев, В.С. Русская кистевая роспись: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. / В. Бадаев. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 32 с.
2. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом / В. А. Барадулин. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 205 с.
3. Барадулин, В. А. Уральский букет / В. А. Барадулин. – Свердловск, 1987.
4. Елясова, Е. В. Нижнетагильская роспись как одно из направлений Урало-Сибирской росписи : [Электронный ресурс] / Е. В. Елясова, Е. Н. Гузеватова // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : электронный сборник статей по материалам XXVIII студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: СибАК, 2015. – № 1 (28). – Режим доступа: [http://www.sibac.info/archive/guman/1\(28\).pdf](http://www.sibac.info/archive/guman/1(28).pdf).
5. Лупандина, Е.А. Красота урало-сибирской росписи : Электронная рабочая тетрадь по основам народного искусства для детей 6-8 лет / О. В. Мусина, Е. А. Лупандина. – Оренбург : Без издательства, 2019. – 24 с. – EDN DRHMHZ.

Приложение

Репродукции работ мастеров урало-сибирской росписи

Рис.1 З.А.Архипова, В.И. Плетнев. Цветок. Роспись доньшка подноса. Фанера, масляные краски, 1980.

Рис.2 Вислый шкаф. Роспись дверки. Рубеж 19-20 в. Красновишерский р-н, д. Ратегово.

Рис.3 Прялка токарная. 1899 г. Суксунский р-н.с. Тис

Рис. 4.Прялка-корневушка. Рубеж XIX вв. Чердынский р-н, с. Корепино

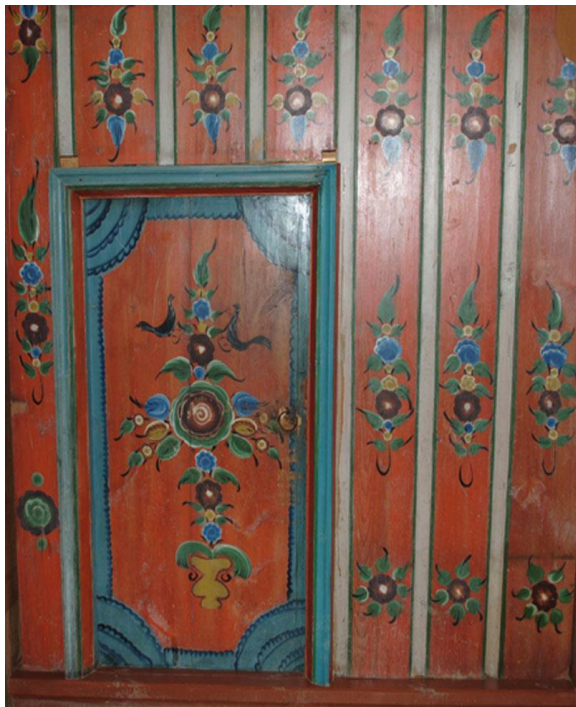

Рис.5 Евграф и Павел Мальцевы. Дверь чулана. Деревня Мезень. 1904г. (из коллекции Н. Синячихинского музея заповедника).

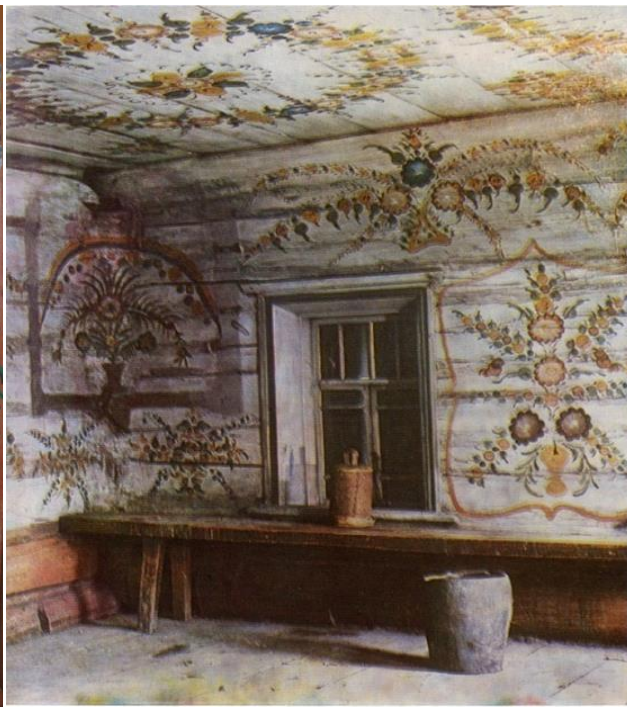

Рис.6 В.К.Рябков. Цветущий сад сптицами. Роспись горницы. 1987.

Рис.7 Неизвестный мастер. Солнце и гирлянда. Роспись дверцы шкафа. Конец XIX — начало XX в.

Рис. 8 Стена подполатного угла. Конец XIX в. деревня Катышка.

*Масловская Светлана Викторовна,
методист ГАУ ДПО ИРО ОО,
г. Оренбург
e-mail: sv_maslovskaya@mail.ru*

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ОРЕНБУРЖЬЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевыми тенденциями развития современного общества являются глобализация культуры, стремительная цифровизация и, в результате, разрушение традиционной системы ценностей у подрастающего поколения. Подростковый возраст является наиболее значимым для формирования мировоззренческих ориентиров, периодом активного формирования идеалов, эмоционально-чувственной сферы, эстетического вкуса. В связи с чем актуализация культурного наследия, истоков традиционной народной культуры становится эффективным фактором сохранения национальной идентичности, развития эстетической культуры подростков на основе проверенных временем эстетических и художественных образцов [7].

Самобытность традиционной культуры Оренбуржья сложилась в условиях уникальных воздействий и интеграции ряда факторов:

- парадоксальная географическая расположенность на стыке Европы и Азии с многообразием природных зон, удивительными формами рельефа и ландшафтов;
- разнообразие многочисленных «краснокнижных» растений, эндемиков и реликтов;
- этническое многообразие региона, сформировавшееся в результате колонизаций, естественных миграций, завоеваний, обусловивших этнокультурное взаимодействие разных этноконфессиональных групп с устойчивой толерантностью;
- сформировавшийся эстетический код региона, обусловленный евро-азиатской культурой Оренбуржья, связанный с укорененностью в созерцательности бесконечных степных просторов, поэтичностью и суровостью быта казачества, геометричностью и утонченностью искусства восточных народов [3].

Таким образом, Оренбуржье является уникальным культурно-историческим пространством, в котором из поколения в поколение гармонично сосуществовали русская, башкирская, татарская, казачья, казахская национальные традиции. Поликультурный потенциал культурного наследия в педагогическом процессе дает возможность находить решение педагогическим задачам как эстетического, так и духовно-нравственного, поликультурного и патриотического воспитания подростков [5].

Поликультурное наследие региона выражено в богатстве традиций (ремесленных, художественных, музыкальных) – в самобытном фольклоре, в оригинальности и неповторимости оренбургского пухового платка, своеобразии

культуры и быта оренбургского казачества. Культурные традиции региона легли в основу эстетического кода Оренбуржья, специфика которого определяется: эстетикой пуховязания с ее строгой геометрией, природными мотивами, воздушностью и невесомостью, цветовым минимализмом; сарматской эстетикой с ее экспрессией и динамизмом, «сакральным» блеском, отраженным в изображении мифических животных [3].

В современной ситуации развития образования процесс освоения подростками ценностей культуры сопряжены с рядом трудностей, где основным становится размывание границ и отсутствие единых подходов к соотношению понятий «духовное ↔ бездуховное», «нравственное ↔ безнравственное», «прекрасное ↔ безобразное». Потребность в идеале как важнейшая составляющая подросткового возраста не находит соответствующего удовлетворения из-за отсутствия необходимого уровня эстетической образованности обучающихся [2; 6; 9].

Специфика эстетического развития подростков не приемлет навязанные эталоны, им характерно стремление к самовыражению, восприимчивость к ярким, эмоционально насыщенным форматам деятельности. Визуальное богатство традиционной культуры Оренбуржья, ее прикладной характер, песенная экспрессия, идеально могут находить отклик у подростков [9]. Однако следует отметить, что данный процесс не возможен без активизации деятельности педагога в направлении формирования у подростка эстетического отношения к миру на основе расширения ценностных позиций при освоении духовно-нравственного потенциала культурного наследия человечества [10;11].

Осмысление проблемы развития эстетической культуры подростков дало возможность сформулировать ряд противоречий, способствующих определению путей развития эстетической культуры подростков в системе дополнительного образования. К ним относятся следующие противоречия между

- стремлением подростков к освоению культуры и недостаточным запасом опыта и знаний;
- актуальностью развития эстетической культуры подростков и недостаточностью профессиональной работы педагога в этом направлении;
- невозможностью технологизации, жесткой регламентации процесса эстетического развития подростков и необходимостью осмысленной работы с нормами, правилами, образцами эстетической деятельности [7].

Преодоление данных противоречий возможно при следующих условиях:

- педагогическая поддержка и сопровождение, педагога в процессе оказания профессиональной помощи подростку для расширения и углубления эстетических знаний, развития аналитических умений, аргументации своей позиции в эмоционально-ценностном осмыслении произведений культуры и искусства;
- интеграция видов деятельности для расширения опыта «насмотренности», углубления понимания красоты (участие в творческих проектах; посещение театров, фестивалей искусств, музеев; вовлеченность в

волонтерские акции; эстетическое оформление предметно-пространственной среды);

– стимулирование рефлексивной деятельности подростка: мотивация к получению осмысленной и адекватной оценки своих эстетических впечатлений, эстетической деятельности на предмет оформления эстетического результата к важного этапа к выработке устойчивой эстетической позиции [1; 8].

Таким образом, специфика формирования эстетической культуры подростков в системе дополнительного образования на основе культурных традиций Оренбуржья выражена в противоречии между стремлением подростков к самостоятельности и недостаточным уровнем сформированности аналитической деятельности. Успех условием в решении данной проблемы становится педагогически-выверенное профессиональной сопровождение подростка, а также его мотивация к познавательно-творческой эстетической деятельности.

Список литературы

1. Владимирова, Ю. Б. Социально-культурные условия формирования эстетической культуры подростков средствами предметно-пространственной среды : дис. ... канд. пед. наук / Ю. Б. Владимирова. — Казань, 2013. — 267 с.
2. Глузман, А. В. Концепция этнокультурного образования / А. В. Глузман, Л. И. Редькина // Гуманитарные науки. — Ялта, 2015. — № 3 (31). — С. 11–23.
3. Ким, Г. Л. Многонациональная культура Оренбуржья как исторически сложившийся феномен / Г. Л. Ким // Вестник ОГУ. — 2007. — № 76. — С. 212–217.
4. Кунгурякова, А. В. Педагогические условия и факторы формирования художественно-эстетической культуры подростков в условиях дополнительного образования / А. В. Кунгурякова, З. А. Саидов, Н. У. Ярычев // Мир науки, культуры, образования. — 2022. — № 5 (96). — С. 44–47.
5. Лупандина, Е.А. Формирование межкультурных компетенций младших школьников средствами традиционных народных промыслов в условиях поликультурного региона / Е.А. Лупандина // Успешная социализация в дополнительном образовании детей и молодежи: методики, инструменты, критерии : материалы VIII Городских педагогических чтений работников учреждений дополнительного образования детей и молодежи г.Минска, Минск, 01 января – 31 2025 года. – Минск: Минский государственный дворец детей и молодежи, 2025. – С. 63-70. – EDN UGXCJF.
6. Малюков, А. Н. Психология переживания и художественное развитие личности / А. Н. Малюков. — Дубна, 1999.
7. Масловская, С. В. Педагогические условия развития эстетической культуры учащихся : специальность 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования" : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Масловская Светлана Викторовна. — Оренбург, 1999. — 171 с. — EDN NLNPTD.

8. Пожарская, А. В. Формирование эстетического мировосприятия у подростков посредством художественно-изобразительной деятельности : дис. ... канд. пед. наук / А. В. Пожарская. — Саратов, 2017. — 302 с.
9. Фархшатова, И. А. Нравственно-эстетическое воспитание подростков в учреждении дополнительного образования детей : дис. ... канд. пед. наук / И. А. Фархшатова. — Москва, 2003.
10. Куртвапова, В. М. Нравственное воспитание школьника в поликультурном образовательном пространстве / В. М. Куртвапова, Н. А. Рачковская // Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. — 2018. — С. 88–94.
11. Шапарь, В. В. Эстетическое воспитание подростков в системе дополнительного образования на онлайн-курсах по современному искусству / В. В. Шапарь, В. В. Лоренц // Познание и деятельность: от прошлого к настоящему : материалы VI Всерос. междисциплинар. науч.-практ. конф. — Омск, 2024. — С. 93–95.

*Науменко Наталья Михайловна,
заместитель директора по ПП и ДО ГАПОУ «ООМК», г. Оренбург
e-mail: nn.nata77@mail.ru*

*Шаврыгина Ольга Сергеевна,
старший методист ГАПОУ «ООМК», г. Оренбург
e-mail: kovaleva_olga81@mail.ru*

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ ОРЕНБУРГСКОГО ПУХОВОГО ПЛАТКА КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К ТРАДИЦИЯМ

Оренбургский пуховый платок — это одно из самых известных и уникальных явлений русского народного искусства. Он олицетворяет не только мастерство и художественную красоту, но и глубинные культурные традиции, которые уходят своими корнями в древние обычаи и верования. Несмотря на широкую известность платков как предметов одежды и искусства, их сакральное значение, связанное с обереговой функцией, остается малоизученным аспектом.

С годами существования пухового промысла сложилась своя технология и приемы вязания. Как композиция, оренбургский платок состоит из трех частей — середины, решетки и каймы. Середина может состоять из одного ромба, пяти или полностью вывязана воздушными петлями. Следом за серединой идет решетка — широкая полоса с орнаментом. Обрамляет платок кайма с выраженными зубчиками. Все элементы платка гармонично сочетаются и создают единую композицию.

Оренбургские пуховые платки славятся не только своей легкостью и теплотой, но и красивыми ажурными узорами. Эти узоры создаются с помощью разных видов петель и способов их вязки. Так получаются дырочки разных форм

и размеров. Некоторые узоры маленькие, как крупинки пшена, другие – крупнее, похожие на горошины, пчелиные соты или даже рыбы глаза. Узоры разнообразны и, как правило, носят народные названия. Простые элементы потом комбинируются, чтобы создать более сложные и красивые узоры. Рассмотрим основные элементы узоров пухового платка (рис. 1):

«*Пшеница*» – это очень маленькие круглые дырочки, похожие на крупинки пшена. Такой узор часто используется в качестве фона. Он является одним из базовых узоров в оренбургском пуховязании.

«*Горох*» – это более крупные круглые дырочки, напоминающие горошины.

«*Соты*» – узор, который выглядит как пчелиные соты, с шестиугольными отверстиями.

«*Рыбка*» – этот узор похож на форму рыбьего глаза, с закругленными отверстиями.

«*Косорядки*» («*косые рядочки*», «*перекосики*») – это косые ряды узоров. Они просты в исполнении, поэтому начинающие мастерицы обычно начинают учиться вязать именно с них.

«*Корольки*» – это маленькие круглые бусины, напоминает легкое, нарядное «*корольковое ожерелье*».

«*Бисерная дорожка*» – этот узор напоминает аккуратно выложенные бисеринки, которые идут ровной линией по платку.

«*Глухотинка*» – узор похож на ягоды, такие как черная смородина или ежевика, которые в народе называли «*глухими*» ягодами.

«*Кошачья лапка*» – узор напоминает следы кошки на снегу. Он похож на «*глухотинку*», но с ажуром в центре.

«*Мышинный след*» – это узор, похожий на «*кошачью лапку*», только меньшего размера, как будто рядом с кошкой пробежала мышка. Четыре ажурных образуют крохотный ромбик, а собранные вместе в цепочку – получаем «*мышиную дорожку*» или «*мышинный след*».

«*Гармошки*» – сложный вариант орнаментальных композиций, которые образуются на основе более простых элементов. Этот узор напоминает русский народный музыкальный инструмент – гармошку. Он используется вязальщицами не очень часто, как другие узоры. «*Гармошки*» могут быть выстроены в ряд, расположены в шахматном порядке, в роли разделительных дорожек этот узор очень интересен [8].

Рис. 1 Элементы узоров оренбургского пухового платка

Таким образом, настоящая паутинка начинается с образа, картинки, которую представила себе женщина-вязальщица. Все элементы паутинки должны выглядеть гармонично, выдерживая традиционные соотношения рисунка. Контрастные сочетания плотных и ажурных форм являются основными композициями орнамента в платке.

Многие узоры пришли из древнерусского орнамента, где каждая фигура имела своё значение и часто служила оберегом. Происхождение орнамента и его древнее значение связаны с религиозным мировоззрением людей, стремившихся украшением одежды и предметов быта умиловить злых духов, уберечься от них или придать себе силу и ловкость, привлечь удачу. Орнамент должен был защитить человека от воздействия потусторонних враждебных сил.

Геометрический орнамент является одним из самых древних орнаментов в истории мировой цивилизации. Учёные предполагают, что в эпоху палеолита возникло знаковое и орнаментальное искусство. С их помощью древние осмысливали реальность. Это было мифологическое восприятие того, что есть человек и каково его место во враждебном мире. Так, например, символ круга с крестом внутри был оберегом для древнего охотника – в его круге, в его пространстве всё правильно, а то, что за кругом – неправильно и опасно. Охотник этим знаком оберегал себя от внешних злых сил.

Раннеземледельческие культуры стали использовать знак, символизирующий прямоугольное поле. Это был квадрат, пересечённый крест-накрест, с точками-семенами внутри. Такие ромбы со временем приобрели по углам отростки (ромб с крючками). Этот знак стал одним из элементов геометрического орнамента XVIII–XX вв. на огромной территории, охватывающей Среднюю и Восточную Европу, а также значительную часть Азии и Африки. Орнамент на базе ромбов и зигзагово-треугольной схемы был характерен для древней керамики на обширной территории: в Сибири, Средней Азии, Кавказе, Восточной и частично Западной Европе. Узоры повторялись ритмически. Их учёные относят к сакрально отмеченным текстам культуры.

Вариации ромбов велики. Все ромбы, включая ромб с крючками, обозначали символ женского начала в природе от палеолита до наших дней. Ромб с крючками был связан с магией плодородия. Он часто использовался в русской архаической вышивке [1, с.18]. В чувашской вышивке ромбы, называемые «кеске», помещались на женском платье в области груди и оберегали молоко кормящей матери. Цепочка ромбов изображала «дерево жизни». Знак ромба и его повторение в орнаменте воспринималось мифологическим сознанием как святыня. Ромб присутствовал в обрядах. Отголоски этих обрядов были живы в белорусских деревнях XIX в. На месте будущего дома хозяин чертил на земле квадрат, перекрещенный двумя перпендикулярами и в каждый из четырёх малых квадратов клал по камню, взятому с одного из четырёх разных полей. Знак «шашечного» ромба должен был обеспечивать изобилие обитателям будущей усадьбы. Магическое значение тех же ромбов сохранялось очень долго – ещё в середине XIX в. в некоторых областях России существовал обряд «чтения»

узорov во время крещенских смотрин невест. Старуха показывала собравшимся вышитые невестой подолы рубах и объясняла значение каждого узора.

Существует предположение, что вышивкой украшались те части одежды, через которые, по представлениям наших предков, злые духи могли проникнуть к телу человека. Поэтому основное назначение вышивки в древности – охранительное. Вышивка на плечевой части рукавов большинства русских и украинских рубах представляла собой узорный прямоугольник. Стилизованные геометрические фигуры и их части (половинки, четвертинки, углы и т. д.) применялись при вышивке узких бордюров, украшавших ворот, воротник, нагрудный разрез, запястья, манжеты. Так «защищались» шея, подол, руки, особенно женские, – они сеяли, жали, готовили пищу, ухаживали за детьми.

Таким образом, в орнаментике женских рубах присутствовали мотивы, уходящие своими корнями в далёкое прошлое. Круги, ромбы, кресты из доисторических времён переходили в языческий период восточных славян и были связаны с их представлениями об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле.

Славянская вышивка содержала со времён архаики идею плодородия. И вновь мы встречаемся с ромбом, но уже на свадебных рубахах. Им был свойственен один и тот же узор: ромб или косо поставленный квадрат, разделённый крест-накрест на четыре маленьких квадрата или ромба. В центре каждого из четырёх ромбов маленьких квадратов обязательно изображалась небольшая точка. Этот узор был связан со свадебной обрядностью и с бытом молодой замужней женщины, так как весь свадебный ритуал пронизан магическим содержанием, и, в первую очередь, магией плодородия [5, с. 77]. Можно сравнить узоры оренбургского пухового платка (рис. 2) и русские орнаменты и узоры (рис. 3).

Рис.2 Узоры оренбургского пухового платка

Рис.3 Русские орнаменты и узоры (смоленская вышивка)

Таким образом, геометрические орнаменты вышивки «окаймляли» изделие, оберегая человека от враждебных сил. Возможно, кайма в знаменитом оренбургском пуховом платке также несла в себе эту магическую защиту?

Мы попытались «наложить» рисунок кружева с элементами оберега на традицию узоров оренбургской «паутинки». Вот что из этого получилось (вывязанный фрагмент) (рис. 4).

Рис.4 Вышивка Тверской земли

Известный исследователь искусства оренбургского пухового платка А. А. Васильченко считает, что мотив «ёлочки» в оренбургских пуховых платках – трансформация (вариант) «мирового дерева» [3, с. 126]. Стилизацию «мирового дерева» можно увидеть в современных платках.

Отдельно остановимся на истории башкирского орнамента, поскольку исследователи орнамента оренбургского платка считают, что сходные элементы орнамента присутствуют в декоративно-прикладном искусстве Башкирии.

У башкир так же, как и многих народов существовало поверье, что злые духи могут проникнуть через отверстия в одежде, а значит, людям нужна дополнительная защита. Отсюда традиции украшать орнаментом воротник, застёжки, вырезы, края рукавов. Виды орнамента у башкир можно разделить на три группы. В геометрическом орнаменте присутствовали круг, полукруг, овал, спираль, квадрат, ромб, треугольник, крест и их различные комбинации. Использовались зигзаги и «ёлочный» орнамент. Зооморфный орнамент изображал птиц и зверей. Импровизация орнамента «кускар» (бараньи рога) восходит к скифско-сарматскому типу орнамента и основана на глубинных религиозных верованиях и древних мифологических обрядах. Оберег с этим символом даровал удачу, потомство, богатство. Ещё одним видом башкирского орнамента был растительный (цветы, трава).

Самой простой и распространённой формой оберега-амулета в башкирском орнаменте был треугольник, реже – ромб. Эти фигуры ассоциировались с глазом. Наделялись магической силой, считались самым

надёжным средством от сглаза. Это представление о том, что треугольник может оградить от вредных внешних воздействий, было распространено у многих народов [7, с. 316].

В декоративно-прикладном искусстве башкир присутствовал орнамент с элементом «древо жизни». У древних башкир существовал культ дерева. Он был неразделим с культом предков. В недалёком прошлом башкиры верили, что старые дубы или берёзы имеют волшебного хозяина. Амулеты с орнаментом «древа жизни» наделялись силой изгонять злых духов. У каждой родоплеменной группы башкир, наряду с другими атрибутами, было своё дерево. Это было свойственно и финно-угорским народам Приуралья. Мотив с данным орнаментом украшал налобные повязки башкирских женщин, служа, в том числе, и оберегом.

Обратим внимание ещё на один аспект взаимообусловленности вязания и сакральности. Сначала плетение, а затем и вязание имели в древности не только утилитарное значение, но и входили в систему сакральных знаний. Известно, что охранные узлы с заговорами использовались как амулеты. Вывязывая (плетя) рыболовную сеть, которая состояла из множества узлов, древние наделяли её особенной магической силой. Так, например, представители народности селькупов (Сибирь) в качестве амулета носили кусок невода. Так сетчатая структура должна была спасти душу от злых духов – лозов. У других сибирских аборигенов нельзя было обрядить умершего в вязаные вещи, чтобы дать ход дальнейшим перевоплощениям души. Народ манси верил в то, что духи и боги любят подношения, изготовленные в технике вязания или плетения. Древние народы Сибири уже в эпоху неолита использовали зигзагово-треугольные орнаментальные схемы при плетении из меха, берёсты, кожи [2].

Целью использования орнамента являлась защита человека, борьба с силами, угрожающими его жизни и здоровью, привлечение удачи в войне и охоте. Исследователи предполагают, что тождественность сакральных функций орнаментов и изделий, изготовленных в технике плетения и/или вязания, приобретали символическое значение, осознавались как магические [6].

Оберег – это особый предмет или символ, который древние люди считали способным защищать их от опасностей, болезней и злых сил. Обереги могли быть разными: это могли быть украшения, предметы, изображения, а также узоры на одежде. Люди верили, что оберег обладает магической силой, которая защищает владельца, приносит удачу и помогает в трудных ситуациях.

Древние люди жили в мире, полном опасностей и непредсказуемых событий. Природные явления, болезни и войны были для них неизведанными и страшными, поэтому они искали способы защитить себя и свой дом. Они верили, что определённые символы и предметы могут отпугнуть зло, потому что эти символы связаны с высшими силами или духами. Для этого и создавались обереги – они играли роль «щита», невидимого, но очень мощного.

Люди верили, что оберег нужно носить с собой или держать в доме, чтобы он «работал». Например, женщины часто вышивали обережные узоры на своей одежде и своих близких, считая, что такая одежда станет надёжной защитой.

Важно было, чтобы оберег был сделан или выбран с верой в его силу, тогда он действительно мог помочь.

Каждый оберег имел своё особое значение и защиту. Некоторые были предназначены для того, чтобы оберегать от болезней, другие – приносить счастье в любви или защищать от врагов. Например, символы солнца защищали от темных сил, а изображение животных могло помочь обрести силу и выносливость. Считалось, что, правильно подобрав оберег, можно улучшить свою жизнь и защититься от любых бед [5].

Геометрические узоры на вышивке всегда имели особый смысл, и каждая фигура была не случайной, так как все элементы выполняли роль оберега, защищавшего человека и его дом от бед и злых сил. Чтобы понять, почему именно такие фигуры использовали в орнаменте пухового платка, важно рассмотреть их значение:

Круг – один из самых популярных символов, олицетворяющий бесконечность, поскольку у него нет ни начала, ни конца. В древние времена люди верили, что круг защищает от злых духов, создавая замкнутое пространство, куда ничто дурное не может проникнуть. Он также символизировал солнце и его жизненную энергию, дарующую силу и защиту.

Крест – ещё один значимый символ. На вышивках он часто представлял собой пересечение двух линий, что символизировало четыре стороны света. Крест также связывал небесный и земной миры, духовное и материальное. Он использовался в оберегах для защиты от зла и считался символом гармонии и порядка.

Ромб был символом плодородия и изобилия. Ромб с точкой в центре олицетворял засеянное поле, что символизировало надежду на богатый урожай и благополучие в доме. В славянской культуре ромб ассоциировался с женской силой и здоровьем, поэтому его часто вышивали на женской одежде как знак защиты.

Зигзаг представлял собой символ воды, которая в древности считалась источником жизни. Зигзаги на вышивках обозначали потоки энергии, защищающие человека от опасностей. Этот узор часто вышивали на краях одежды для защиты от внешних угроз.

Треугольник символизировал мужское и женское начала. Треугольник, направленный вверх, олицетворял огонь и мужскую силу, а направленный вниз – воду и женскую энергию. В некоторых случаях треугольники объединялись в шестиугольную звезду, символизирующую гармонию и единство противоположностей.

Квадрат был символом земли и стабильности. Его чёткие границы и равные стороны олицетворяли порядок, надёжность и постоянство. Вышивая квадрат, люди создавали защищённое пространство, где всё находилось под контролем и где не было места хаосу.

Эти фигуры не просто создавали красивые узоры, но и несли мощное энергетическое и символическое значение. Люди верили, что через вышивку они могут повлиять на свою судьбу, получить поддержку высших сил и защиту от

невзгод. Каждый элемент был продуман и вышит с особым смыслом, превращая обычную одежду или предметы быта в настоящие обереги.

Таким образом, в каждом из традиционных узоров до сих пор присутствует их древний смысл – они, согласно символике, охраняют владельца от неудач, помогают ему в жизни. Подобные узоры на платках могут возродить наши самые светлые традиции: семейность, любовь к жизни, умение ценить своих близких. Сегодня оренбургский пуховый платок остаётся символом не только тепла и красоты, но и настоящего народного искусства, связанного с историей и культурой России. Каждый этап его развития является частью большого пути, который продолжает сохранять уникальные традиции.

Список литературы

1. Амброз, А.К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками») // Советская археология. – 1965. – № 3. – С. 14–28.
2. Ахмеров, Р.Б. Об истоках декоративно-прикладного искусства башкирского народа. – Уфа: Китап, 1996. – 64 с.
3. Васильченко, А.А. Трансформация природного мотива как метод формообразования орнамента пухового платка Оренбуржья // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». – 2023. – № 3. – С. 119–134.
4. Калмыкова, Л.Э. Народная вышивка Тверской земли. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 204 с.
5. Левкиевская, Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. – М.: Индрик, 2002. – 336 с.
6. Лупандина, Е. А. Обучение учащихся изображению орнаментальных композиций на уроках изобразительного искусства / Е. А. Лупандина, В. В. Бражникова // Вопросы педагогики. – 2019. – № 12-1. – С. 131-135. – EDN PRQJHQ.
7. Тулумбаев, В.З. Башкирский орнамент: этнолингвистический анализ // Мир науки. Культуры, образования. – 2007. – № 5 (66). – С. 315–318.
8. Узоры настоящих пуховых платков [Электронный ресурс] // Дом пуха: блог о пуховязании. — Режим доступа: <https://dom-puha.ru/blog/uzory-pukhovyykh-platkov>

ВИДЫ ПРОМЫСЛОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ: ОТ ГЛИНЫ ДО МЕТАЛЛА

Народные художественные промыслы — это особая форма искусства, где рождаются utilitarian (полезные) и эстетические предметы. В отличие от уникального авторского творчества, промысел подразумевает серийность (часто ручную) и укорененность в локальной традиции. Классификация промыслов может строиться по разным принципам, но самый наглядный — по материалу и технологии обработки. Рассмотрим основные типы: керамика, текстиль (ткачество, вышивка, кружево), обработка дерева и камня, художественная обработка металла.

1. Керамика и гончарное дело

Материал: глина (красная, белая, голубая, шамот).

Технология: формовка (ручная или на гончарном круге) → сушка → обжиг → глазурирование (полива).

Особенности и виды керамических промыслов:

- Гончарство (чернолощеная, красноглиняная керамика). Изначально — кухонная утварь (горшки, кринки). Особенность: лощение (натирание до блеска влажным камнем) делает посуду водонепроницаемой без глазури.

- Майолика (Гжель, Скопин). Глина + цветные глазури (эмали). Особенность: сочные цвета, многослойность, толстые стенки.

- Фарфор (фабрики в Вербилках, Дулево). Белая глина (каолин), полевой шпат, кварц. Особенность: тонкий черепок, звонкость, просвечивание.

- Терракота (неглазурированная цветная глина). «Архитектурная керамика» (древнерусские изразцы).

- Игрушка (Дымково, Филимоново, Каргополье). Лепная свистулька, ручная роспись без эскиза.

Технологические нюансы: обжиг — от 900 до 1300 °С. Фарфор требует двух обжигов (бисквитный + поливной).

2. Ткачество (ручное и станковое)

Материал: лен, хлопок, шерсть, шелк (часто — нити ручного крашения).

Технология: переплетение двух систем нитей (основа и уток) на ткацком стане.

Подвиды и региональные черты:

- Закладное ткачество. Узор создается цветными нитями утка, закладываемыми вручную. Особенность: двухсторонний рисунок, геометрический орнамент.

- Бранное ткачество. Перебор нитей основы («по бранному»). Особенность: рельефные вертикальные полосы, малый шаг узора.

- Выборное ткачество. Свободное цветное решение, напоминает вышивку.

- Пестроткань. Клетка, полоска — домотканый крестьянский текстиль.

- Узорное многоремизное ткачество. Использует до 16 ремизок, создавая сложные геометрические орнаменты (особенно в Архангельской области).

Особенности:

- Льняное ткачество в Русском Севере (Вологодская, Архангельская обл.) — полотенца, подзоры, скатерти с «дробным» орнаментом.

- Шерстяное ткачество на юге России (ковры, дорожки).

3. Кружевоплетение

Материал: хлопок, лен, шелк, металлическая нить (золото, серебро).

Инструмент: коклюшки (деревянные палочки), подушка-валик, сколок (технологический рисунок).

Типы кружев по способу плетения:

Тип	Особенность	Центр
Мерное	Плетется длинной полосой, отрезается по мерке. Отделка белья.	Вятка, Рязань
Сцепное	Узор собирается из отдельных элементов, соединенных «решеткой». Ажур, пластичность.	Елец, Киров
Много парное	Много пар коклюшек (до 300). Плотное, без решеток. Четкий растительный орнамент.	Вологда
Численное	Без сколка, по счету. Древнейший тип (золотое шитье на ризах).	

Технологические особенности:

- Кружево Вологды и Ельца различаются по рисунку (вологодское — плотный и крупный, елецкое — тонкое, паутинное).

- Металлическое кружево требует «навивки» — намотки золотой нити на шелковую основу.

4. Вышивка

Материал: ткань (льняная, хлопковая, бархат), нити (мулине, шерсть, металлик, бисер).

Техника: ручное или машинное декорирование швами.

Классификация по технике шва:

- Счетная вышивка (крест, набор, роспись, строчка). Узор строго по нитям основы. Характерна для народного костюма.

- Свободная вышивка (гладь, рококо, тамбурный шов). Рисунок наносится на ткань заранее.

- Вышивка по выдергу (бельевая, «гипюр»). Нити ткани выдергиваются, оставшиеся переплетаются в ажур. Смоленская область.

- Золотное шитье (Торжок). Нить — серебряная или золоченая лента. Шьется «в прикреп» или «по карте» (прокладка из бересты).

Особенности регионов:

- Владимирская гладь — тонкие стежки цветными нитями («верхошов»).
- Нижегородский гипюр — белая ажурная вышивка.
- Каргопольская вышивка — архаичные солярные знаки, олени, птицы

красными нитями.

5. Резьба по дереву и камню

А. Резьба по дереву

Материал: липа, береза, дуб, кедр, осина, сосна.

Технология: работа резакон (косяк, стамески, нож-косяк).

Основные виды резьбы:

Вид	Описание	Пример
Домовая (корабельная)	Глухая рельефная резьба на фасадах. Прялка, валёк.	Русский Север, Поволжье
Плосковыемчатая	Геометрический орнамент (треугольники, розетки).	Богородская игрушка, ковши
Скульптурная	Объемная фигура (человек, зверь).	Абрамцево- кудринская резьба
Прорезная (пропильная)	Ажурная, «кружевная» (лобзик). Наличники.	

Особенности:

- Богородская резьба — неокрашенное дерево, подвижная игрушка (кузнецы).

- Хохлома — токарная форма + роспись, а не глухая резьба.

Б. Резьба по камню

Материал: мягкие (гипс, мыльный камень, змеевик, янтарь) и твердые (жадеит, нефрит, агат).

Технология: пиление, шлифование, гравировка бормашиной (алмазные фрезы).

Направления:

- Камнерезная пластика (фигурки, печатки, вазы). Уральская школа (Екатеринбург) — «русская мозаика» (набор пластин разной фактуры).

- Глиптика (резьба по самоцветам с углубленным изображением — инталии и выпуклым — камеи).

- Янтарный промысел (Калининградская обл.). Тепловая обработка (прессованный янтарь), гравировка, полировка.

6. Художественная обработка металла

Обширная группа, включающая холодную и горячую ковку, литье, тиснение, гравировку.

А. Ковка

Технология: нагрев металла (коварка) → удар молотом → деформация на наковальне.

Материал: сталь, медь, латунь, серебро.

Особенности кузнечных промыслов:

- Горячая ковка (вороты, подсвечники, решетки). Главный элемент — завиток (волюта).

- Холодная ковка — гибка прута без нагрева (менее прочная, для садовой мебели).

- Дамасская сталь (булат) — узорчатое сварное железо (Златоуст, Дагестан).

Б. Литье

Технология: расплав металла → форма (земляная, восковая, кокильная).

Типы:

- Каслинское чугунное литье (Урал). «Серый» чугун, тонкостенные фигуры. Особенность: после отливки — расчистка, но не окраска.

- Колокольное литье (сплав меди и олова). Не требует легирования.

- Художественное литье из бронзы (памятники, статуэтки).

В. Чеканка

Технология: рельеф на листовом металле (медь, латунь, серебро) ударами молотка через пуансоны и расходники (клише).

Особенности:

- Чеканка по листу («выколотка») — без разогрева металла (холодная пластическая деформация).

- Литьевая чеканка — финишная обработка отливой формы.

- Регионы: Дагестан (Кубачи — серебряная чеканка по оружию), Великий Устюг (черневое серебро + чеканка).

Г. Гравирование

Технология: удаление металла резцом (штихелем) на твердой поверхности.

Подвиды:

- Плоскостное (рисунок в одной плоскости).

- Обронное (углубленный фон, высокий рельеф).

- Лазерное (современное, но промысел традиционно ручной).

- Особенность: Златоустовская гравюра на стали (оружие) с золочением.

Д. Скань (филигрань), зернь, эмаль (финифть)

- Скань — узор из гладкой или витой проволоки, напаянной на основу.

- Зернь — напаянные мелкие шарики.

- Перегородчатая эмаль (финифть) — стекло-порошок в перегородках скани (Ростов Великий).

7. Прочие промыслы (для полноты картины)

- Лаковая миниатюра (Палех, Федоскино, Мстёра, Холуй). Папье-маше + многослойная живопись маслом/темперой под лаком.

- Роспись по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Отдельно стоит от резьбы — техника кистевого письма.

- Бисероплетение и низание (использовалось в украшении костюмов, икон).

- Плетение из бересты, лозы, корня сосны (туеса, короба, мебель).

- Косторезный промысел (Холмогоры, Тобольск). Резьба из мамонтовой кости, моржового клыка.

Заключение: региональная и технологическая логика промыслов.

Классификация промыслов по типам изделий (керамика, текстиль, металл, дерево/камень) выявляет жесткую привязку к местному сырью и историческим запросам. Так, гончарство развивается у глинистых берегов рек, кружево — там, где льноводство давало тонкую нить (Вологда, Елец), а металлообработка — у месторождений руды (Урал, Тула).

Каждый тип изделия диктует свой масштаб, орнаментальный язык и даже цветовую палитру. Например, в керамике преобладает пластика формы, в вышивке — плоскостная геометрия, в чеканке — контраст света и тени. Понимание этих особенностей превращает классификацию из простого перечня в ключ к расшифровке культуры.

Список литературы

1. Лупандина, Е.А. Приобщение детей к народной культуре средствами традиционных народных промыслов /Е.А. Лупандина// Внешкольник Оренбуржья. – 2023. – № 5-6. – С. 6-8. – EDN KFRDWV.
2. Народные художественные промыслы / под общ. ред. О. С. Поповой. — Москва : Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. — 191 с.
3. Уткин, П. И. Народные художественные промыслы : учебник для профессиональных учебных заведений / П. И. Уткин, Н. С. Королёва. — Москва : Высшая школа, 1992. — 158 с.
4. Попова, О. С. Русские художественные промыслы / О. С. Попова, Н. И. Каплан. — Москва : Знание, 1984. — 142 с.
5. Основы художественного ремесла : практическое пособие для руководителей школьных кружков : в 2 ч. / под ред. В. А. Барaduлина, О. В. Танкус. — Москва : Просвещение, 1978–1986. — Ч. 1, 2.
6. Сеницына, Л. В. Народные промыслы : учебник для СПО / Л. В. Сеницына. — Москва : Юрайт, 2025. — 87 с.

***Пономарева Ирина Владимировна,**
учитель начальных классов,
руководитель ИЗО-студии «Радужка»
МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1»
Сорочинского г\о
Оренбургская область
e-mail: iri-111222333@yandex.ru*

КАК СТАНОВЯТСЯ МАСТЕРАМИ ?

Богата оренбургская земля талантами! Довоенные годы маленькую Аннушку обучила мастерству вышивки бабушка Дарья. Ценились в

Оренбургских домах поселка Нежинка вышивка гладью и вышивка болгарским крестиком.

Вышивкой на Руси украшали обувь, одежду, жилище, конскую сбрую, предметы быта. Мотивы, используемые вышивальщицами, были разнообразны. Чаще всего можно встретить изображение человеческой фигуры с поднятыми вверх руками, священного дерева, символических райских птиц и сказочных животных. Вышивали девицы цветы, листики, растительные орнаменты и обозначали свои изделия буквой. Кому-то тщательно подбирала цветы для приданого, а кому-то яркими пёстрыми вышивками готовила подарок на день рождения, нежные оттенки цветочков были для новорожденных малышей. Так рождались новинки и вспоминались советы старших. Аннушка крепко запомнила и украшала свой домик с тремя детьми. Так в любви, в красивых цветочных вышивкой букетах в зимние вечера под лирические душевные песни росла наша героиня Татьяна Дмитриевна Иванова. Обыкновенный учитель с обыкновенной судьбой, но с огромным талантом и вдохновением! «Человек творчества», так прозвали сельчане Гамалеевки учителя музыки Татьяну Дмитриевну Иванову за её мастерство вышивания крестиком. Татьяна тщательно хранит, изучает и учится на изделиях матери и бабушки. Её талант достиг такого совершенства, что о её домашней уникальной выставке знает не только вся округа, но и далеко за её пределами. Отличает её от предков то, что она не продала ни одно своё изделие. Как Татьяна Дмитриевна объясняет: я делаю для души и настроения себе и своим гостям.

Отправились на выставку интересных работ и ребята из «Радужки» с руководителем Пономаревой И.В. Серьёзно вышивкой сельская учительница начала заниматься, когда дочери дали задание по технологии: изучить вышивку и принести свою работу. Как объясняет мастерица, сначала в доме появились не сложные и не большие вышивки, чаще цветы, растения, натюрморты. Тогда Татьяна Дмитриевна поняла, что для неё это занятие: спокойствие от мира суеты, умиротворение, анализ своих мыслей, полёт мечтаний и воплощение творчества. Чем бы не занималась сельская женщина, а работы в доме и на участке всегда не мало - всегда найдётся время для волшебных нитей, для чудес творческих фантазий. Для себя выбрала установленный утренний час души: солнце светит ярко и нити смотрятся необычно и чётко. А долгими зимними вечерами увлечённо мастер создаёт под любимой настольной лампой. Овладев техникой в совершенстве, в доме появляются работы с архитектурой, изображения икон, копии известных картин, например, К.Брюллова «Всадница», «Ласточкино гнездо» и многие другие. Вышитые картины ценны ещё и тем, что они несут не только внешнюю красоту, но и гораздо большее – тепло умелых рук, любовь, положительную тёплую энергетику. Поэтому интерьер, в котором есть вышитые картины, становится таким тёплым, домашним.

Как бы не нагружен был день, чем бы не озабочена хозяйка, она всегда найдёт время для любимого занятия – вышивка крестиком, творение прекрасного, созидание нового и сказочно красивого! Случается, что «в работе» несколько работ одновременно: работа на мелкой канве точно передаёт картину, но требует времени, а канва более крупная также имеет свои особенности и требования.

Одна из картин гамаеевской мастерицы на мелкой канве заняла времени около полугода, но это того стоило ! Это картина – шедевр! Девочки с восхищением слушали рассказы о каждой работе, она имела свою историю и особенности техники. Гордостью семейной коллекции вышивки Татьяна Дмитриевна считает мамины работы, созданные более 50 лет назад. Демонстрируя бережно каждую работу, Татьяна Дмитриевна рассказывает историю создания.

- Вот эта наволочка маленькой подушечки, создана в 1968 году мамой, когда она носила меня в животике.

-А этот пёстрый рушник создан в 1965 году в честь семейного праздничного события.

Они передают именно ту нотку творческого вышивания, которая передаёт орнамент старинной вышивки: цветы, растительность, сочетание цвета, подбор цветочных композиций. Ребята услышали о старинных обычаях подготовки к замужеству: каждая девушка должна приготовить постель и полотенца, вышитые любой техникой (крестиком, гладью, болгарский крестик), но собственноручно. К 13-15 годам крестьянские девочки должны были приготовить себе приданое. Это были вышитые скатерти, полотенца, головные уборы. Перед свадьбой устраивали публичный показ приданого как свидетельство мастерства невесты. По качеству вышивки, по цветам, по нитям и другим моментам характеризовали невесту: какого рода девушка, насколько богата, какова мастерица. История и современность, легенды и новинки наблюдаем в доме Ивановых. Татьяна Дмитриевна показала свои инструменты: пяльцы, игла, нити «мулине», канва - ткань для вышивания. Богатство любой вышивальщицы. При этом канва имеет различные качества и различные размеры: крупная и мелкая. Набор красочных нитей и игл не хитрый ежедневный инструмент мастера.

Девочки выслушали множество житейских советов.

- Начните с простого рисунка и обязательно, чтобы вас этот рисунок чем-то поразил, «затронул» душу. Простая птичка сможет вам подарить столько радости и упоения своей работой, что вы забудете о всех проблемах.

- Осмыслите рисунок, вникните в цвета и вы войдёте в настроение: спокойствие и нежность или взрыв эмоций красок.

- Подружитесь со своим шедевром !

Ткани и нитки для вышивки выбирают в зависимости от назначения будущего изделия, характера узора и способа его выполнения.

Крестом вышивают по тканям, на которых отчётливо видны нити основы. Один стежок крестом должен полностью заполнять один маленький квадратик ткани. Поэтому крестом вышивают на полотнах, сотканных на основе квадрата, то есть на полотнах, где нити основы и утка расположены под прямым углом друг к другу и где эти нити одинаковой толщины. Лучше всего в качестве ткани для счётной вышивки использовать полотна наподобие льняных.

Для выполнения вышивки применяются льняные и хлопчатобумажные мерсеризованные нитки и мулине разных цветов. Мулине имеет прочную окраску, блеск и необходимую прочность. Пригодны также шерстяные, штапельные, шелковые, синтетические нитки (кашмилон, лавсан, капрон), ирис, хлопчатобумажный и шерстяной гарус. Моток мулине раскрывают и разрезают

в том месте, где находится узелок. Моток состоит из 14 пасм, в каждой из которых 6 тонких ниточек. Для удобства лучше всего натянуть работу на специальную рамку для вышивания – пяльцы. Для того, что бы вышивка была более наглядная, все верхние стежки должны лежать в одну сторону (в одном направлении), для этого нужно сразу привыкнуть выполнять нижний стежок крестика от верхней левой стороны к нижней правой. Строчка из крестиков вышивается в два приема: сначала вышиваем строчку из нижних стежков в нужном количестве, затем заканчиваем крестики верхними стежками.

Аккуратное и надёжное закрепление нити – это основа вышивки. Это красота изнанки и долговечность вышивки. Плохо закреплённые кончики нитей вылезут при первой же стирке.

Вышивке, как и любой творческой деятельности, нужно отдаваться сполна! Ей требуется уделять много свободного времени, необходимо настроить себя на хорошее настроение и воспринимать свою работу как полезный и изысканный труд. Выходит, что вышивание крестом – это в какой-то мере роскошь.... Но, стремление создавать прекрасные творения своими руками, было, есть и будет! Тот, кто увлечён вышиванием, знает, почему он так любит это занятие – всё дело в процессе созидания, когда на глазах происходит рождение красоты, и в чувстве удовлетворения и радости, происходящем с окончанием работы. Ведь вышивание – это тот вид рукоделия, который создаётся на многие годы, делая тёплым и уютным ваш дом, радуя и привлекая интерес окружающих.

Мастерство Татьяны Дмитриевны рождается не в рушниках и не в одежде. Картинная галерея умножается с каждым годом. И очень приятно, что в этой галерее с гордостью есть не большая, но первая работа дочери Галины «Снегири». И с большой надеждой мастерица ждёт работы внуков Максима и Анечки.

Обычный человек, с обычной судьбой, но огромным творческим вдохновением!

Приглашаем на видеоэкскурсию в семейную галерею вышивки !

<https://ok.ru/video/6011041483299>

Фото <https://disk.yandex.ru/d/e85SKpfxW93GoQ>

Список литературы

1. Ершова, И.А. Проблема народных художественных промыслов и ремесел как материального культурного наследия / И. А. Ершова // Этнос. Культура. молодежь : сборник статей XXVII межвузовской научной студенческой конференции, Смоленск, 25 апреля 2024 года. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2024. – С. 39-43. – EDN OIENTD.

2. Лобачевская, О.А. Брокаровские узоры и народная вышивка крестом как визуализация смены культурной парадигмы в традиционной культуре конца XIX - начала XX вв / О.А. Лобачевская // Дизайн. Искусство. Промышленность. – 2012. – № 1. – С. 45-61. – EDN SMVBTD.

3. Миненко, Л.В. Орнаментация одежды и знаковая система традиционной обрядности / Л. В. Миненко, О. А. Беляева, И. В. Воронова // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. –

*Сорокина Татьяна Анатольевна,
преподаватель ГАПОУ «Педагогический колледж»,
г. Бугуруслан Оренбургская область
e-mail: yashk-56@list.ru*

ПРИМЕНЕНИЕ МОТИВОВ ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

Современные тенденции в развитии народных промыслов отражают гармоничное сочетание традиций и инноваций, где древние техники обретают новую жизнь в дизайне, моде и повседневных изделиях. Жостовская роспись служит ярким примером адаптации народного искусства к сегодняшним реалиям [3].

Народные промыслы России, такие как гончарное дело, резьба по дереву, ткачество и декоративная роспись, эволюционируют под влиянием цифровых технологий и модных трендов [2]. Мастера используют сублимационную печать и промышленное оборудование для нанесения орнаментов на ткани, что обеспечивает долговечность рисунков и устойчивость к стиркам. Это позволяет создавать изделия, сохраняющие визуальную целостность через гармонию цвета, пропорций и композиций [1, с. 43].

Жостовская роспись, известная яркими цветочными мотивами, активно применяется современной одежде и аксессуарах, подчеркивая индивидуальность и культурное наследие. Букеты с жостовских подносов оказали влияние на всю мировую моду. Одежда с реалистичными цветами на темном фоне подчеркивает индивидуальность, а красочные аксессуары преобразуют самые простые наряды.

Одна из ключевых тенденций — использование мотивов народных промыслов в костюме, где традиционные узоры сочетаются с актуальными силуэтами. Российские дизайнеры, такие как Ulyana Sergeenko и Radical Chic, создают капсульные коллекции с жостовскими элементами: кимоно, платки и рюкзаки с леопардовым принтом и цветочными букетами. Государственная поддержка, включая 1 млрд рублей в бюджете 2026 года, стимулирует возрождение промыслов и их интеграцию в туризм и креативные индустрии [4].

Примером служит разработка костюма для тематических мероприятий: платье из габардина с вставками жостовского орнамента, съемным воротником, золотой тесьмой, кокошником и красными сапогами, дополненное фатиновым подъюбником для пышности. Эскизы фасонов и цветовая палитра с контрастными акцентами обеспечивают удобство и эстетическое восприятие.

Современные промыслы расширяют рынки через цифровизацию, экологичные материалы и коллаборации с брендами, привлекая молодежь и туристов. В регионах России реализуются концепции до 2031 года с центрами ремесел и фестивалями. Это не только сохраняет культурное многообразие, но и

создает экономические возможности для мастеров.

Список литературы

1. Амиржанова, А.Ш. Народная традиция и её преемственность в творчестве современных дизайнеров по костюму / А. Ш. Амиржанова, Е. Ю. Черногор. — М. : Высшая школа, 2021. — 391 с.
2. Лупандина, Е. А. Приобщение детей к народной культуре средствами традиционных народных промыслов / Е. А. Лупандина // Внешкольник Оренбуржья. – 2023. – № 5-6. – С. 6-8. – EDN KFRDWV.
3. Современные народные промыслы в России [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://crnprf.ru/tpost/5703731i31-sovremennie-narodnie-promisli-v-rossii>
4. Традиции жостовской росписи в новом воплощении [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://textilespace.ru/catalog/design/traditsii-zhostovskoi-rospisi-v-novom-voploschenii/>

Тарасов Егор Алексеевич,
студент 4-го курса обучения
ФГБОУ ВО «ОГПУ»

г. Оренбург
e-mail: detektiv20120@gmail.com

Научный руководитель:
Сармудинова Галия Бирикетовна,
старший преподаватель кафедры педагогики и менеджмента
ФГБОУ ВО «ОГПУ»
г. Оренбург

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Народные художественные промыслы (НХП) играют значимую роль в сохранении культурного кода и социально-экономическом развитии регионов России [1, с. 55]. В условиях глобализации и цифровизации перед отраслью встает вопрос не просто о выживании, но об адаптации к новым реалиям. Сегодня очевиден переход от модели «музейного экспоната» к динамичному развитию, где традиции становятся ресурсом для инноваций [4].

Одним из ключевых трендов стало активное использование цифровых каналов для продвижения. Если раньше география сбыта ограничивалась ближайшими городами, то сейчас маркетплейсы и социальные сети позволяют мастерам выходить на федеральный и даже международный уровень. Как отмечает креативный директор Гжельского фарфорового завода Анастасия Праведнова, именно цифровизация помогает «дотянуться» до платежеспособного покупателя из мегаполиса, при этом инновации лишь «подсвечивают» традиции, не отменяя их [9]. На платформе «Ярмарка Мастеров»

сегодня зарегистрировано около 200 тысяч активных продавцов, что подтверждает высокий интерес к ремесленному продукту [2].

Вторым важным направлением является сотрудничество с профессиональными художниками и дизайнерами. Ярким примером успешной адаптации стал бренд «Хохлома». Сотрудничество с известным дизайнером Аленой Ахмадуллиной, выпуск текстильных коллекций и переосмысление росписи в современном ключе вернули промысел в премиум-сегмент и сделали его символом русского стиля [2]. Аналогичные процессы наблюдаются и в других центрах: гусевской хрусталь экспериментирует с формами, а молодые дизайнеры в Кирове переосмысливают образы дымковской игрушки и вятской домовой росписи в актуальных костюмных коллекциях [4]. Мастер кукарского кружева Елена Русакова подчеркивает, что переход кружева на «более современный вид» помогает подчеркнуть его красоту, не разрушая традиции [4].

Власти рассматривают НХП как перспективный кластер креативной экономики. Поставлена задача увеличить долю творческих индустрий до 6% ВВП к 2030 году [9]. Регионы, такие как Нижегородская область (лидер по объемам производства), субсидируют предприятия, поддерживая наставников и помогая выстраивать логистику [9]. Важно отметить, что возрождение промыслов неразрывно связано с развитием внутреннего туризма и брендингом территорий, что подтверждают исследования роли НХП в устойчивом развитии регионов [1; 9].

Таким образом, современные тенденции показывают, что народные промыслы трансформируются в успешные бизнес-модели, сохраняя идентичность через диалог с современностью.

Список литературы

1. Кузьмина, Е. Н. Народные художественные промыслы как факторы социально-экономического развития регионов степной зоны / Е.Н. Кузьмина, И. С. Свиридов // Вопросы степеведения. — 2025. — № 2. — С. 55–63.
2. На форуме креативных индустрий рассказали, как народные промыслы могут стать основой успешного бизнеса // Друзья Петербурга. — 2025. — 9 окт. — Режим доступа: <https://spbfriends.ru/media/news/na-forume-kreativnyh-industrij-rasskazali-kak-narodnye-promysly-mogut-stat-osnovoj-uspeshnogo-biznesa>
3. В прямом эфире из студии ГТРК «Вятка» прошла дискуссия «Народные промыслы: между прошлым и будущим» // ГТРК Вятка. — 2025. — 9 нояб. — Режим доступа: <https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/gtrk/print:page,1,112292-v-prjamom-jefire-iz-studii-gtrk-vjatka-proshla-diskussija-narodnye-promysly-mezhdu-proshlym-i-buduschim.html>
4. Инвестиции в традиции. В Нижнем обсудили будущее народных промыслов // Аргументы и факты – Нижний Новгород. — 2025. — 29 июня. — Режим доступа: <https://nn.aif.ru/society/details/investicii-v-tradicii-v-nizhnem-obsudili-budushchee-narodnyh-promyslov>

Терешкина Наталья Федоровна,
преподаватель ГАПОУ «Педагогический колледж», г.Бугуруслан
Оренбургская область
terkin409@bk.ru

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КУКОЛ В СТИЛЕ РУССКОГО ОБЕРЕГА

«Кто в куклы не играл, тот счастья не видал» - гласит народная мудрость. В куклы дети играли раньше, играют сегодня и будут играть всегда. Несмотря на то, что по всему миру хорошо налажено промышленное производство игрушек, с каждым днём растёт интерес к изделиям ручной работы. В наши дни в сувенирных лавках можно встретить различные изделия народных промыслов, в том числе и куклы. Наше сегодняшнее желание знать, какой была народная игрушка, как ею играли и что она значила, содержит не только познавательный интерес, но еще и естественное стремление знать и помнить прошлое своего народа [1].

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси.

История тряпичной куклы насчитывает уже не одно столетие. С незапамятных времен народная тряпичная кукла выполняла функции магического оберега, была участницей ритуальных обрядов и являлась любимой игрушкой не одного поколения наших предков.

Куклы – обереги появились много веков назад, еще во времена язычества, когда люди поклонялись всем природным явлениям. Первые экземпляры делались из золы. Голову куклы изготавливали из шарика золы, который от воды набухал и приобретал форму шара. Потом отдельные элементы изготавливались из прутьев и мешковины. Зольная кукла символизировала домашний очаг, поэтому всегда бралась с собой при переездах и сменах места жительства.

Основу для куклы брали натуральную, в основном, из лису: веточки, лозу, солому и лесные цветы, и травы. К примеру, верили, что куклы, сделанные из берёзового бруска, берегут семейное счастье. Осину боятся злые духи, поэтому куколки с осиновою основой отгоняют от дома нечистую силу [1].

Характерная особенность русских народных кукол-оберегов – это чистый лик без обозначения глазок, рта и носа. По древним поверьям считалось, что в куклу без лица не может вселиться злой дух и принести вреда обладателю. Безликая кукла считалась неодушевленной вещью, которая приносила только здоровье, счастье и благополучие.

В наши дни появилось множество новых материалов, которые позволяют делать обереги ещё более красивыми и воплощать в них любые идеи, создавая настоящие произведения искусства. Создание собственной куклы в стиле русского оберега позволит каждому человеку создать не только уникальное

творение, но также привнести духовное значение и символику в свою жизнь и дом.

Значение кукол-оберегов в современном мире может быть разнообразным и зависит от верований и убеждений каждого человека. Вот некоторые из возможных значений:

1. Защита и безопасность: Куклы-обереги могут использоваться для защиты от злых сил, негативной энергии и недоброжелателей. Верится, что они могут привлечь позитивные силы и оберегать своего владельца от невзгод и бед.

2. Удача и успех: Куклы-обереги могут быть символом удачи и счастья. В некоторых культурах, таких как японская, существуют куклы-обереги, которые считаются талисманами для удачи и достижения успеха в бизнесе или учебе.

3. Поддержка и утешение: Куклы-обереги могут служить источником утешения в трудные времена. Некоторые люди могут обращаться к ним, чтобы найти поддержку и облегчение в эмоциональных или физических испытаниях.

4. Самоутверждение и позитивное мышление: Куклы-обереги могут быть символом личных целей и мечтаний. Они могут помочь визуализировать и укрепить уверенность в себе, позитивное мышление и достижение желаемых результатов.

5. Символ культуры и традиции: Куклы-обереги могут иметь культурное значение и служить символом наследия и традиций. Они могут представлять уникальные черты и историю определенной культуры или народа [2;3].

Рис. 1 Куклы-обереги

В наше время традиционная народная кукла возрождается и возвращается в жизнь, людьми, увлеченными и радеющими за сохранение народных традиций. Она не утратила своей красоты, тепла и способности радовать людей. Несмотря на то, что по всему миру хорошо налажено промышленное производство игрушек, с каждым днём растёт интерес к изделиям ручной работы.

Нельзя сказать, что русские народные куклы – это только наше прошлое. Народное творчество привлекает и современных людей, вызывая большой интерес к традициям создания кукол. В настоящее время открываются студии народного творчества, проводятся мастер-классы по созданию кукол, выпускается много обучающей литературы, а это значит, что даже в наш век

интернета и компьютерных игр есть место простым и красивым игрушкам, которые сделаны своими руками.

Процесс создания авторской куклы дает возможность узнать о различных способах формирования и декорирования оберегов, приобретения навыков ручной работы и работы с разными материалами. Созданные куклы-обереги могут быть использованы как предмет декора, подарок, символ защиты или сопровождения в различных сферах жизни, может быть полезной для людей, которые хотят изготовить собственные куклы в стиле русского оберега, а также для художников и дизайнеров, которые работают в этой области. Создание кукол-оберегов - творческий процесс, и мы можем использовать свою интуицию и собственные предпочтения, чтобы воплотить идеи. Главное - вложить в создание кукольного оберега свою энергию и намерения, чтобы он стал источником поддержки, защиты или вдохновения [3].

Список литературы

1. Зими́на, З. И. Текстильные обрядовые куклы / З. И. Зими́на. — М. : Издательство «Ладога-100», 2007. — 346 с.
2. Лупандина, Е.А. Русская обрядовая кукла: история, функции, технология изготовления: Электронные методические материалы для студентов профилей «Изобразительное искусство», «Начальное образование», «Дошкольное образование», педагогов дополнительного образования и руководителей детских этнографических коллективов. – Оренбург, 2018. – 20 с. – EDN OTUFSX.
3. Шайдурова, Н.В. Традиционная тряпичная кукла / Н. В. Шайдурова. — Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2011. — 120 с.

*Холковская Лидия Васильевна,
педагог дополнительного образования
МАУДО ЦДТ «Радуга» г. Гай
Оренбургская область
e-mail: roman1310@mail.ru*

НИТЬ ВРЕМЁН, ПРОТЯНУТАЯ ОТ ЛОСКУТКА ТКАНИ К ИСТОРИИ КРАЯ

В эпоху цифровых технологий и массового производства особенно ценным становится умение создавать уникальные вещи своими руками. В самом сердце Оренбуржья, где воздух пропитан историей казачества и легендами о пуховых платках, работает удивительное детское объединение – «Шьем сами». Здесь тишину учебного класса нарушает лишь шелест ткани, звон ножниц и детский смех. А из-под рук юных мастеров выходят настоящие произведения искусства: картины из лоскутков, изящные украшения из кожи, традиционные куклы-закрутки, шитые куклы в народных костюмах, мягкие игрушки и многое другое.

Но главное, что отличает это объединение, – глубокая связь с родным краем, бережное сохранение культурного кода Оренбургской области через творчество.

Лоскутное шитье (пэчворк) – это не просто техника рукоделия. Это один из древнейших видов народного творчества, который на Руси всегда был женским уделом. В оренбургских степях, где долгими зимними вечерами казачки коротали время за шитьем, лоскутные одеяла и половики были не просто утилитарными предметами, а настоящей семейной ценностью.

В объединении «Шьем сами» этот промысел обретает вторую жизнь. Дети создают в начале прихватки с замысловатым узором, затем картины из лоскутков, на которых оживают степные просторы, холмы Урала, природа Оренбургского края. Вместо абстрактных геометрических фигур – узнаваемые мотивы. Используя технику «лоскутной мозаики», учащиеся выполняют панно, посвященные сценам чаепития с оренбургским пуховым платком.

Особое место в объединении занимает создание кукол. Раскрывая тему «Кукла – закрутка», дети бережно возрождают традиционную русскую куклу-закрутку (столбушку) – древнейший оберег, который на Руси делали без единого стежка иглой. Девочки, как и их прабабушки сотни лет назад, скручивают из лоскутков плотный столбик, одевают его в лоскутные наряды, повязывают платки. В процессе работы педагог рассказывает, что такая кукла сопровождала казачку от рождения до замужества, оберегала дом в степном краю, где жизнь часто зависела от милости природы. Сейчас лучшие работы находятся в музее народного образования МАУДО ЦДТ «Радуга» в экспозиции «Русская изба». Экскурсовод, при проведении экскурсии, рассказывает, как в старину мастерились эти куклы, для чего использовались, какой сакральный смысл они несли.

Но на этом кукольная тема не заканчивается. Юные мастерицы, шьют тряпичных кукол более сложного кроя, и главное – создают для них традиционную и современную одежду. Это уже серьезная швейная работа: раскрой, работа с выкройками, обработка швов. И здесь особенно ярко проявляется региональный компонент: кукол наряжают в костюмы оренбургских казачек – с юбками-поневами, душегреями, расшитыми передниками и, конечно, миниатюрными пуховыми платками. Девочки изучают, чем отличался наряд казачки Урала от наряда крестьянки центральной России, узнают символы вышивки, оберегавшие семью.

«Когда мы шьем кукле сарафан или казачий бешмет, мы не просто повторяем крой, – рассказывает педагог. – Мы говорим с детьми: почему именно такой рукав, почему именно этот орнамент по подолу. Так оживает история».

Параллельно с текстилем, по теме «Художественная обработка кожи», ребята осваивают искусство работы с кожей. Оренбургский край исторически был перекрестком торговых путей, где обработка кожи ценилась на вес золота. Сегодня в руках детей грубые, на первый взгляд, кусочки кожи превращаются в утонченные украшения (броши, серьги, браслеты с растительными орнаментами) и декоративные панно.

Техника обработки кожи – тиснение, выжигание, аппликация – позволяет детям почувствовать себя настоящими скульпторами. Из крошечных остатков материала рождаются объемные цветы, похожие на те, что цветут в оренбургских заповедниках, или миниатюрные фигурки животных, которые затем могут стать частью мягкой игрушки или объемной композиции.

Еще одно направление, которое неизменно вызывает восторг у детей, – это работа по теме «Мягкая игрушка». Это мостик от традиционного ремесла к современному творчеству. Используя те же лоскутки, мех, фетр и остатки кожи, ребята создают забавных зверят – степных лис, лошадок (символ оренбургского казачества), верблюдов и барашков. Здесь в ход идут все навыки, накопленные на занятиях: умение делать выкройку, аккуратный шов, оформлять мордочку. Мягкая игрушка, сшитая руками ребенка, часто становится не просто сувениром, а лучшим подарком для младших братьев и сестер, сохраняющим тепло детских рук.

Говоря о народных промыслах Оренбуржья, нельзя не вспомнить главный бренд региона – оренбургский пуховый платок. В объединении «Шьем сами» его мотивы пронизывают все направления. Вдохновляясь ажурными узорами «паутинок» и теплыми оттенками пуха, дети создают текстильные картины, вышивают орнаменты на одежде для кукол, имитируют фактуру вязаных изделий в лоскутных панно и даже декорируют мягкие игрушки элементами, напоминающими пуховую вязанку.

«Раньше каждая девочка должна была приданое себе готовить сама. Сейчас мы не шьем приданое, но мы шьем память», – говорят юные мастерицы, демонстрируя свои работы на муниципальных выставках.

Закончив детское объединение «Шьем сами», девочки умеют не только сшить прихватку, картину, заштопать или подшить, но и кроить и шить одежду. Выпускницы умеют разбираться в современных и натуральных тканях, могут подбирать ткани по фактуре и цвету. Они освоили пошив одежды – от раскроя до финальной примерки. Это значит, что они могут сшить себе платье, юбку, сарафан, выбрав фасон какой им понравится.

Таким образом, обучение в детском объединении решает сразу две задачи:

1. Сохраняет традиции – через куклу-закрутку, лоскутное шитье, оренбургские мотивы.

2. Дает реальную профессию в руки – навыки кройки и шитья которая остается с девочками на всю жизнь, позволяя им одеваться уникально, экономить семейный бюджет или даже открыть свое дело по пошиву одежды.

Сегодня в Оренбуржье активно возрождаются народные ремесла. В контексте возрождения декоративно-прикладного искусства, детское объединение «Шьем сами» является одним из активных участников этого процесса. Здесь не просто учат держать иглу, делать ровную закрутку или кроить кожу. Здесь формируют личность.

Когда ребенок создает куклу-оберег своими руками, он прикасается к вере предков [7]. Когда шьет для куклы костюм оренбургской казачки, он изучает историю своей малой родины. Когда из груды лоскутов рождается смешной мягкий медвежонок, он учится дарить тепло другим.

Преемственность традиций в «Шьем сами» – это не громкие слова. Это живое действо. Пяльцы, помнящие тепло бабушкиных рук, соединяют разноцветные лоскутки в единое полотно. Полотно нашей общей истории, где есть место и строгой кукле-столбушке, и нарядной шитой кукле в национальном костюме, и мягкой игрушке-степнячке.

В детском объединении «Шьем сами» дети не только прикасаются к культуре Оренбуржья, но и приобретет навык, который останется с ним на всю жизнь. Возможно, созданная ребятами кукла из простого лоскутка или картина, станет в дальнейшем семейной реликвией или может быть украсит музей Оренбуржья через 100 лет. Ведь пока живет ремесло, жива и культура нашей малой родины, а пока девочка умеет шить – она уверена в своем завтрашнем дне.

Список литературы

1. Абрамова, М. А. Лоскутное шитье: технологии, узоры, изделия / М. А. Абрамова. – Москва: Эксмо, 2020. – 160 с. – ISBN 978-5-04-105678-9.
2. Бердник, Т. В. Куклы из ткани своими руками: мастер-класс для детей и взрослых / Т. В. Бердник. – Санкт-Петербург: Питер, 2021. – 128 с. – ISBN 978-5-4461-1234-5.
3. Богатова, Л. Н. Народные традиции и промыслы Оренбуржья / Л. Н. Богатова. – Оренбург: Губерния, 2020. – 184 с. – ISBN 978-5-87394-567-8.
4. Васильева, Е. Н. Художественная обработка кожи: учебное пособие для учреждений дополнительного образования / Е. Н. Васильева. – Москва: Владос, 2019. – 184 с. – ISBN 978-5-907053-45-8.
5. Гильман, Р. А. Лоскутное шитье: узоры и орнаменты в традициях народов России / Р. А. Гильман. – Москва: Культура и традиции, 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-86444-567-8.
6. Ермолаева, Т. С. Текстильная кукла: история и современность / Т. С. Ермолаева. – Москва: ТЦ Сфера, 2020. – 112 с. – ISBN 978-5-9949-2345-6.
7. Лупандина, Е.А. Русская обрядовая кукла: история, функции, технология изготовления: Электронные методические материалы для студентов профилей «Изобразительное искусство», «Начальное образование», «Дошкольное образование», педагогов дополнительного образования и руководителей детских этнографических коллективов. – Оренбург, 2018. – 20 с. – EDN OTUFSX.
8. Максимова, М. В. Лоскутики: узоры из ткани / М. В. Максимова. – Москва: Эксмо, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-04-089123-4.
9. Оренбургский областной краеведческий музей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.museum56.ru> (дата обращения: 04.05.2026).
10. Портал «Культура.РФ»: раздел «Народные художественные промыслы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.culture.ru> (дата обращения: 04.05.2026).
11. Портал «Оренбургская область: история и культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.orenburg-region.ru> (дата обращения: 15.03.2024).

12. Традиционный костюм народов Оренбургской области: иллюстрированный справочник / под ред. Л. М. Мосоловой. – Москва: Индрик, 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-91674-567-8.

Федорчук Евгения Вячеславовна,
заведующий отделом, педагог дополнительного образования
МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов)»
г. Оренбург

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ВЛАДИМИРА БОБРОВА: АКВАРЕЛЬ, РИСУНОК, КНИЖНЫЙ ЗНАК

Оренбургский край всегда был богат на талантливых людей, чьи имена оставили заметный след в истории региона и всей страны. Среди них особое место занимает наш земляк, живописец Владимир Сергеевич Бобров. Наследие художника состоит не из монументальных полотен, а из путевых набросков, этюдов с натуры, остроумных шаржей и изящных акварельных работ. Искусствоведы отмечают, что в его произведениях удивительно точно отражены дух эпохи, жизнь города и, конечно же, внутренний мир самого художника.

Владимир Сергеевич родился в 1937-м году. Его школьные годы прошли в мужской школе № 39. Он был человеком общительным, поддерживал дружеские отношения со всеми одноклассниками, но особенно крепкой оказалась его дружба со Львом Пустынским. Благодаря воспоминаниям Льва Наумовича, образ художника предстает перед нами более полным и многогранным: «Владимир обладал редким даром запечатлевать суть человека в нескольких штрихах. Он мог по памяти нарисовать портреты всех вождей. А стенгазета нашего класса всегда занимала первое место. Школьные забияки не обижались на карикатуры. Добрая сатира, лишённая злобы и зависти, вызывала общий смех, объединяя учеников и учителей в едином позитивном настроении».

В 1956-м году Владимир поступил в Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого, где его наставником стал известный живописец М. Бунчин. Учась на четвертом курсе, он уже успешно проявил себя в качестве иллюстратора книг. Особенно эмоциональными и выразительными получились его работы для сборника стихов Михаила Лапыгина «Богатыри», книги рассказов Алексея Шилова «Федина школа» и произведения Виктора Малыгина «Даль степная». Иллюстрации Боброва не только украшали книги, но и способствовали лучшему раскрытию их содержания.

В 1960-м году Владимир вернулся в Оренбург и начал работать художником в книжном издательстве. С развитием телевидения его талант был востребован на студии в качестве художника-постановщика. Параллельно он делился своим мастерством, преподавая в изостудии Дома офицеров, а затем трудился в отделении Художественного фонда.

В 1965-м году Владимир увлекся линогравюрой. Удачной становится серия работ «Старый и новый Оренбург».

В 1971-м году он стал членом Союза художников СССР, что открыло двери для активного участия в городских, областных и зональных выставках.

В 1979г. был в Адамовском р-не, создал множество портретов тружеников целинных совхозов. Его графические портреты вошли в книгу «Планета-целина».

Многочисленные поездки по области и стране вдохновили Боброва на увлечение акварелью – техникой, позволяющей делать быстрые зарисовки и фиксировать новые впечатления. Художник побывал на Русском Севере, путешествовал по Волге. В 1997-м году за цикл работ "Акварель, рисунок, книжный знак" Владимир Сергеевич был удостоен Губернаторской премии "Оренбургская лира".

Хотя живопись маслом не была основным направлением его работы, художник иногда обращался к ней для заработка. Из письма однокласснику Льву Пустынскому: «Лёва, с Новым годом тебя! С 2013-м! Для меня число 13 - счастливое. Когда я впервые отправился на выставку «Урал социалистический», у меня был на поезд билет: вагон 13, место 13. Ребята смеялись: «Вернись...» Я вёз пять штук гравюр. Все прошли отбор, три из них купили».

Владимир Бобров внёс значительный вклад в оформление Актюбинского краеведческого музея. Его творческий путь продолжился созданием серии документальных портретов для усадьбы Аксакова.

Среди его работ особое место занимает портрет оренбургского губернатора П.П. Сухтелена, который был высоко оценён и сегодня украшает экспозицию Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Особое место в творчестве Боброва занимают персональные знаки, или экслибрисы. Эти лаконичные произведения искусства рассказывают о значимых моментах жизни их владельцев. "У меня - говорит художник - часто на маленький экслибрис уходит времени и энергии гораздо больше, чем на картину. Каждый книжный знак - это целая история. Если я знаю человека, я делаю экслибрис, исходя из его характера и привычек».

Действительно, художник делает человека узнаваемым, изобразив походку, манеру держать кисти, носить одежду... Например, экслибрис на самого себя - бобёр, листающий страницы старинного фолианта, художник много читал. А экслибрис, созданный для школьного товарища Л. Пустынского, изображает льва, возлежащего на своей громкой фамилии ученого-физика, с акцентом на его оренбургское происхождение.

Экслибрис Надежды Петиной демонстрирует скульптора, извлекающего из камня собственное изображение.

В 2010 в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева вышел альбом «Экслибрисы Владимира Боброва», 2018 г., альбом посвященный графике Владимира Боброва. Так же эти альбомы есть в свободном доступе сети интернет.

Сегодня работы Владимира Боброва украшают залы Оренбургского областного музея изобразительных искусств, музеи России и Казахстана, частные коллекции в Чехии.

Рис.1 Мужская средняя школа № 39 г. Чкалова (ныне Оренбург). 1951г., четвертый мальчик слева Владимир, за ним стоит Лев

Рис. 2 Встреча школьных товарищей Владимира Боброва (слева) и Льва Пустынского 21 июля 2015 г.

Приложение

Рис.3 Пензенское художественное училище К.А. Савицкого

Рис. 4 Бунчин М. И. — наследник русской художественной традиции

Рис.5 Иллюстрации к книгам

Рис.6 Портрет оренбургского губернатора
В.С. Боброва

Рис.7 Портрет оренбургского художника
П.П. Сухтелена

Рис. 8 Оформление В.С.Бобровым усадьбы Аксаковы

Рис. 9 Актюбинский краеведческий музей

Рис. 10 Рождественская ночь

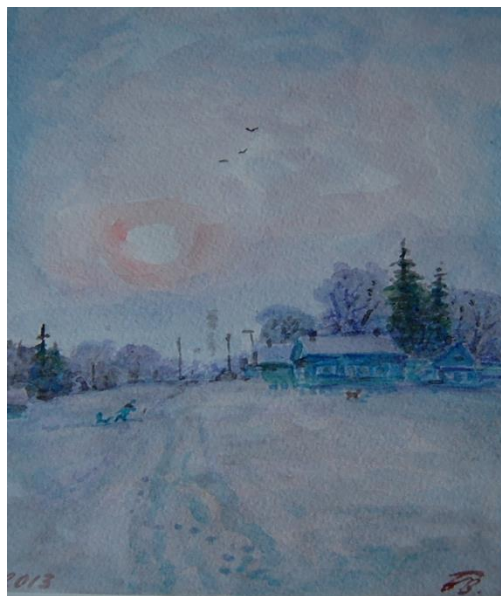

Рис. 11 В деревне

Рис. 12 Аренда

Рис. 13 Лиз

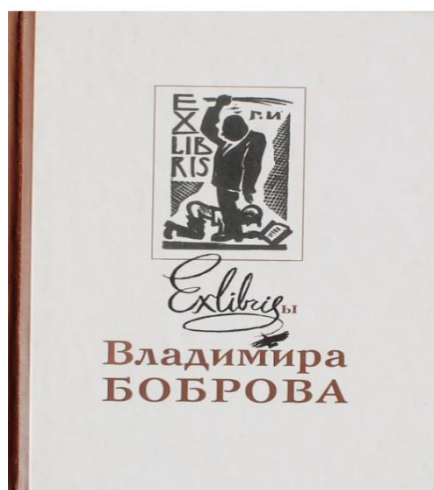

Рис. 14 Эскилыбрысы для друзей профессора Л.Н.Пустынского

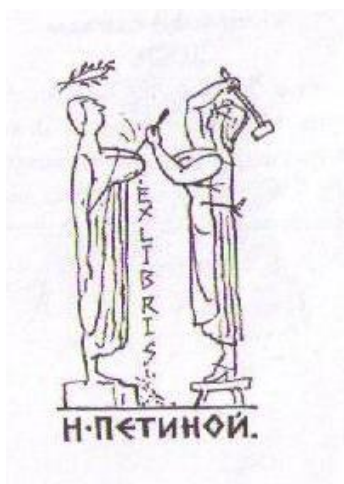

Рис. 15 Скульптора Н.Г. Петиндой

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ

*Лупандина Елена Александровна,
педагог дополнительного образования, зав.секцией отдела «Центр
«Истоки» ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург*

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: «ПОЛХОВСКИЙ -МАЙДАН»

Тип занятия: самостоятельное составление узора, роспись шаблона (игрушки)

Цель занятия: формирование у обучающихся представления о характерных особенностях Полхово - Майданской росписи на примере художественной (декоративной) росписи игрушек.

Задачи:

Воспитательные:

- воспитывать любовь к народному искусству,
- воспитывать уважение к народному мастеру, создающему красоту на радость людям,
- воспитывать любовь к народным традициям и культурному наследию России.

Развивающие:

- развивать умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи;
- развивать умение обобщать и делать выводы;
- развивать умение высказывать свое мнение;
- развивать умение осуществлять рефлекссию собственных действий и самоконтроль.

Обучающие:

- формировать знания учащихся о росписи, истории ее возникновения, элементах росписи;
- обучить умению выделять характерные средства художественной выразительности в работах народных мастеров;
- формировать графические навыки учащихся через использование разнообразных приемов росписи: «цветы», «травки», «пестрение», «ягодки»;
- углубить знания о русской народной деревянной игрушке;
- развивать умение самостоятельно создавать композицию из имеющихся декоративных элементов.

Зрительный ряд: подлинные изделия Полхов-Майдана (матрешки), фотографии и рисунки элементов, таблицы работ современных мастеров.

Музыкальный ряд: русские народные песни

Материалы и оборудование: черный маркер\ перо, гуашь, кисти круглые №1, 3, 5, палитра, детский эскиз, баночка для воды, тряпочка для кистей, загрунтованная заготовка (игрушки), фон - желтый.

План занятия:

1. МНЗ
2. Вводная беседа
3. Сообщение темы и постановка целей занятия
4. Анализ образца педагога
5. Объяснение с показом последовательности выполнения работы
6. Закрепление показа последовательности выполнения работы
7. Физкультминутка
8. Самостоятельная работа детей
9. Анализ работ детей
10. Итог занятия
11. Рефлексия

Ход занятия

Кабинет оформлен для проведения занятия по росписи игрушек из Полхов-Майдана. Столы приготовлены для самостоятельного выполнения узора на бумажных заготовках (загрунтованных игрушках).

Входят дети, здороваются, занимают свои места.

Здравствуйте, уважаемые гости и ребята

Меня зовут Елена Александровна, сегодняшнее путешествие в мир искусства мы совершим вместе с вами.

Дорогие, учащиеся.

Проверим вместе?

Всё ль на месте, всё ль в порядке:

Кисточки, бумага, краски.

Проверили? Садитесь.

С усердием трудитесь!

Вводная беседа

Звучит песня "Коробейники"

Педагог достает расписной сундучок, приговаривая:

Мы на ярмарке бывали

И подарки выбирали.

Принесли вам сундучок -

Позолоченный бочок.

Сундучок тот не простой,

И товар в нем расписной.

Вынимаем напоказ

И ведем про них рассказ.

Педагог: Вы, конечно, догадались, почему наше занятие начинается с этой старинной русской песни. (Обращаю внимание на короб) Чем же может быть наполнен такой короб?

Открою вам тайну. Конечно, старинными русскими вещами. Короб наполнен вещами, которые сделал народ. Вещи, что здесь лежат, очень знаменитые в мире и денег стоят немалых. А особенность их в том, что, как и сам короб, они созданы руками народных русских мастеров. Итак, откроем короб?

Давайте отгадаем ?

Загадка про хохлому
Ветка плавно изогнулась,
И колечком завернулась.
Рядом с листиком трёхпалым —
Земляника цветом алым.
Засияла, поднялась,
Сладким соком налилась.
А трава, как бахрома.
Что же это? ... (Хохлома!)

Загадка про Гжель
Эта роспись — просто чудо!
Голубая вся посуда.
Роспись с синим завитком
Манит русским васильком.
Что же это? Угадай-ка —
Знаменитая... (Гжель!)

Загадка про Матрешку
Разноцветные подружки,
Перепрыгали друг в дружке.
Мал, мала, меньше —
Вместе — одна игрушка.
(Матрёшка)

Загадка про игрушку из дерева
Раз — лошадка, два — медведь,
Три — матрёшка, чтоб шуметь.
Все из дерева, друзья,
Подскажи-ка мне, кто я?
(Деревянная игрушка!)
В глине дырочки проткнут,
Яркой краской расцветут.
Если в рот её возьмёшь,
То тихонько засвистишь.
Что это?

(Ответ: глиняная свистулька/игрушка.)

Паутинка — не для мух,
А чтоб согреть старух
Да красавиц молодых,
В холода — от бед лихих.
Вяжут мастера в Оренбурге —
На плечах он так удобен!

*Что за чудо-паутинка?
Не комар, а всё ж...
(Ответ: пуховый платок.)*

Я вижу замечательные вещи, выполненные в стиле народных промыслов России

Какие промыслы вы еще можете назвать?

Дети: отвечают

Педагог: В нашем многонациональном государстве насчитывается более 200 народных промыслов —точное число назвать достаточно сложно, поскольку: некоторые промыслы угасли, другие — возрождаются;

- в разных регионах могут существовать схожие промыслы с местными особенностями;

Педагог:

Каждый регион России имеет свои уникальные промыслы, часто связанные с местными материалами и традициями:

- **Север:** резьба по кости (морж, мамонт), меховые изделия, вышивка бисером у коренных народов Севера.
- **Урал:** обработка камня и металла, тагильская и урало-сибирская роспись.
- **Поволжье:** городецкая и хохломская роспись, дымковская игрушка, чувашская вышивка.
- **Центральная Россия:** гжель, павловопосадские платки, федоскинская миниатюра.
- **Сибирь и Дальний Восток:** изделия из меха и кожи, национальная одежда и украшения коренных народов.
- **Кавказ:** ковроткачество, чеканка, керамика, национальные костюмы и украшения.

Педагог задает проблемный вопрос: В моем сундучке матрешка с особенной росписью. Кто знает, в стиле какой росписи она выполнена?

Педагог предлагает узнать особенности рассмотренной росписи.

Целеполагание

- Сегодня я хочу познакомить вас с народным промыслом, возникшим на юге Нижегородской области, в Вознесенском районе расположено село Полхов-Майдан. По его названию и был назван промысел-Полхов-майданский

Для полхов-майданского промысла характерно изготовление и роспись в основном декоративных предметов, которые редко имеют практическое предназначение. Это изделия, имеющие декоративную функцию. Прежде всего это матрешки, а также детские игрушки, комплекты посуды, шкатулки, деревянные яйца и т.п.

СЛАЙД Существует легенда о том, что в давние времена в войске Степана Разина была предводительница по имени Алена - бывшая крестьянка из-под Арзамаса. В ее отряде воевали и непокорные предки полхов-майданских кустарей. Под селом Темниковым, что в Мордовии, Алену взяли в плен и по приказу князя Долгорукого сожгли на костре. А на том месте, где погибла крестьянка-атаманиша, выросла и расцвела алая роза. Вот, якобы ту самую розу и перенесли на свои расписные игрушки мастера Полховского Майдана.

Заготовки для полхов-майданской росписи можно условно разделить на две категории: игрушки и бытовые приборы. Исключение составляют расписные пасхальные яйца, которые идут отдельным пунктом.

Сувениры и матрешки, которые здесь производят, отличаются от всех известных необыкновенной яркостью и оригинальностью. Матрешки имеют и специфические названия - *тарарушки*. В росписи тарарушек и сувениров полховско-майданские мастера используют разнообразные приемы: «цветы», «травки», «пестрение», «домики». Все это придает неповторимость не только знаменитым тарарушкам и сувенирам, но и другим изделиям мастеров, которые выпускают еще и посуду, и разнообразные предметы быта, например, вазы, поставки, бочонки, полочки и многое другое.

Полхов-майданские матрешки можно сразу узнать по необычной форме головы, удлинённому силуэту, характерному цветку и традиционному для этой росписи малиновому цвету. Яркие и сочные краски звучат во всю силу. Рядом с малиновым ложится темно-зеленый, а синий - с желтым. Все объединяет черный контур.

Появилась игрушка в 1920-х годах в селе Полховский - Майдан Горьковской области. Лицевая часть игрушки украшена овальным клеймом, контур которого повторяет её удлинённую форму. Лицо обрамляют "кудри" - подлинная деталь старинного местного наряда. Женщины убрали волосы под кокошник, девицы - под ленты, а вокруг лица в головной убор втыкали "кудри" - чёрные, завитые штопором, пёрышки селезня. Эту интересную бытовую деталь и сохранили мастера в росписи матрешки.

Мастера из Полхов-Майдана выработали свой, особый стиль декоративной цветочной росписи. Они стремятся так украсить свою матрешку, чтобы цветы, ягоды и листья сплошным ковром закрыли ее фигурку спереди. Лицо матрешки порой изображают одним черным цветом, окружают забавными кудряшками.

- Давайте рассмотрим изделия Полхов-Майдана. Какие краски используют мастера?

Дети: отвечают

Педагог: Основных красок всего четыре - синяя и зеленая, красная и желтая и обязательно черный цвет для обводки элементов. Да, верно. А какие элементы росписи вы увидели?

Дети: Пятилистники, цветы, бутоны, яблочки, листики.

Педагог: Основные элементы данной росписи-

1. Цветы — один из главных мотивов. Чаще всего изображают розу, мак, ромашку, тюльпан, шиповник. Цветы могут быть как крупными, так и мелкими, часто их изображают *в букете или гирлянде*. Розы — самый распространённый цветок в росписи, они предстают в разных вариациях.

1. Птицы и животные. В росписи часто встречаются изображения птиц (например, лебедей, голубей) и животных. Они могут быть частью орнамента или сюжетной композиции.

2. Сюжетная роспись. Чаще всего представлена сельским пейзажем: рекой, домиками, мельницей на берегу, церквушкой. Обязательный

элемент — небо, а часто и красная заря, которая венчает пейзаж. Такие работы называют «домики».

3. **Чёрный контур («наводка»).** Это обязательный приём полхов-майданской росписи. Рисунок сначала наносится тушью (ранее — выжигался), а затем заполняется цветом. Чёткий чёрный контур придаёт узору чёткость и яркость.

4. **Лессировки.** Техника наложения чистых красок слоями друг на друга для достижения особой яркости. Например, накладывая синюю краску на жёлтую, получают ярко-зелёный цвет, а перекрывая жёлтую краску ярко-красной или алой — интенсивный красный.

5. **Оживка.** Последний этап росписи, который выполняется тушью и пером. Это штриховка, которая делает изображение более глубоким и объёмным. Для каждого цветка существует своя определённая оживка.

6. **Контрастные цвета.** В росписи часто используются контрастные сочетания: красный — зелёный, жёлтый — синий и т. д.. Основные краски — синяя, зелёная, красная и жёлтая. Белый фон дерева позволяет получить пятый цвет.

7. **Пестрение.** Приём письма без предварительной прорисовки чёрным контуром или с частичным рисунком. Мастера могут использовать его наряду с традиционной «наводкой».

8. **Орнаментальные элементы.** В росписи могут присутствовать геометрические узоры, завитки, точки, линии, которые дополняют основные мотивы и создают ритмичный рисунок.

Особенности композиции

- Главный композиционный центр обычно располагается в центре изделия.
- Линии орнамента соответствуют форме и конфигурации предмета.
- Мастера учитывают форму изделия при размещении узора, чтобы орнамент гармонично сочетался с контуром предмета.

Первичное закрепление знаний. *Возврат к демонстрируемой матрешке с целью определения декоративных элементов полхов-майданской росписи.*

Педагог: Ребята, сегодня вы будете самостоятельно украшать шаблоны игрушек.

Расписывать будете сразу кистями по желтому загрунтованному фону разноцветной гуашью и черным маркером, используя разнообразные приемы: «цветы», «травки», «пестрение», «домики» (т.е. выполняем черный контур маркером, имитирующим перо, затем работаем цветом)

Предварительно предлагаю вам выполнить со мной под диктовку упражнение в полосе, чтобы понять технологию полхов-майданской росписи

*-Берем полоски желтого цвета и черный маркер-выполняем гирлянду-образец на доске, после того как **наводка**» будет готова- заполняем наши элементы цветом Напоминаю, что Основные краски — синяя, зелёная, красная и жёлтая. При заполнении элементов обязательно оставляем желтый цвет, неполностью заливая цветом наводку- это характерная особенность росписи*

Далее, вы будете самостоятельно украшать шаблоны игрушек.

Расписывать будете сразу кистями по желтому загрунтованному фону разноцветной гуашью и черным маркером, используя разнообразные приемы: «цветы», «травки», «пестрение», «домики» (т.е. выполняем черный контур маркером, имитирующим перо, затем работаем цветом)

Но прежде проанализируем мой образец

Анализ образца педагога

Педагог: Я тоже выполнила для вас свой образец расписанной игрушки.

Педагог:

Давайте рассмотрим его.

- Какими красками я работала?

- Какие элементы использовала?

Объяснение с показом последовательности выполнения работы

А теперь я покажу, в каком порядке необходимо выполнять узор в цвете на доске.

- Работать будете тремя кистями: №1, 3, 5, сразу гуашью.

Сначала маркером выполняем наводку

- Затем будем работать кистью №5 красным цветом. Я выполняю крупные элементы. У меня это - пятилистники, цветы. Рисовать элементы будем красным цветом везде, где он повторяется.

Затем рисуем более мелкие элементы - бутончики, яблочки, листики. Рисуем кистью №3 сразу одинаковые элементы везде, где они повторяются одним цветом.

- Теперь берем тоненькую кисть №1 и черный цвет, выполняем мелкие элементы (точечки, завиточки), также сразу везде, где они повторяются. У меня это крестики, спиральки, волнистые линии, завитки.

- Вот такой узор на игрушке у меня получился.

Закрепление показа последовательности выполнения работы

- Каким цветом будем работать сначала? Какой кистью и какие элементы будем рисовать?

Физкультминутка

- Прежде, чем начнем работать самостоятельно, давайте выполним

Пальчиковая гимнастика «Роспись по дереву» СЛАЙД

Выполняется сидя за столом. Педагог читает, дети повторяют движения:

Пальчики — как кисточки, *(сжимают и разжимают пальцы)*

Наберём краски в корзиночки: *(складывают ладони «чашей»)*

Красный — маковка в саду, *(соединяют подушечки больших пальцев)*

Жёлтый — солнышко во льду, *(соединяют указательные пальцы)*

Зелёный — травка у крыльца, *(соединяют средние пальцы)*

Синий — речка без конца. *(соединяют безымянные пальцы)*

Чёрный — контур обовъём, *(соединяют мизинцы)*

Ярче станет наш альбом! *(хлопают в ладоши, улыбаются)*

Самостоятельная работа детей

Вспомним технику безопасности и особенности работы с материалами в художественной деятельности.

- Приступаем к работе

Вы должны составить свой непохожий на другие узор. Работаем аккуратно, с любовью.

Приступаем к работе.

(Следить за осанкой, при затруднении показ осуществлять на листе педагога).

Анализ работ детей

Проводится в форме коллективного просмотра-выставки- дети выходят к доске.

Анализируются: аккуратность; оригинальность; композиционное решение.

Итог занятия

- Какие игрушки вы сегодня выполняли?

- Чем запомнился вам этот народный промысел? Почему?

- Какие эмоции вызвало у вас занятие?

- Хочу раздать вам замечательные варианты росписи для применения дома, а также куар-код, где будет размещена сегодня информация о сегодняшнем занятии

...Прекрасный мир

Вещей накоплен был веками.

Хранит их каждый дом, а может быть - музей.

Умейте рисовать и сотворять руками

Все то, что может радовать друзей.

Желаю вам удач и говорю: " До встречи, мои новые друзья!"

Насырова Наталия Михайловна,

*педагог дополнительного образования (МАУДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Оренбург).*

Прошина Татьяна Петровна,

*методист (МАУДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Оренбург).*

КРАСОТА ПО-ДРЕВНЕРУССКИ

(Фрагмент учебно-наглядного пособия

*(к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Марья-искусница»)*

Несомненно, самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным, - является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронес через столетия.

*М.И. Калинин, советский политический
и общественный деятель*

С изменением общего уклада мира, смещением шкалы мира ценностей, актуальным для педагогического сообщества нашей страны становится возрождение идей, этнопедагогическим предметом изучения которых является народная педагогика и народы, культура, традиционные практики воспитания и обучения.

Народная культура, как отражение духовного мира этноса, воплощение морали несет в себе большой потенциал в области формирования гражданственности и воспитания духовно-нравственной личности.

Культура – базис духовного развития общества. Традиционная народная культура аккумулирует многовековой опыт, мудрость народов, которые отражают духовно-нравственное развитие человека, определяют нормы гармоничного сосуществования с природой, стимулирует его познавательную активность.

Важным духовно-материальным атрибутом традиционной культуры, хранителем народной памяти является орнамент – наиболее устойчивая сложившаяся форма художественного творчества. Присутствуя во многих видах декоративно-прикладного творчества, орнамент отражает философию общепринятой в этносе картины мира и эстетические взгляды.

Одним из древнейших и самым распространенных видов народного творчества стала вышивка, сохранившая свою символику и цветовую гамму еще с праславянского периода нашей истории

По мнению отечественных исследователей славянской вышивки (Буткевич Л. М., Рыбаков Б.М., Стасов В.В. и др.), орнамент наиболее полно и наглядно отражает основы национального мышления, воплощает существенный культурный слой этнического наследия, который отражает мировоззрение народа.

Изучение славянской культуры посредством декоративно-прикладного творчества – один из способов погружения в историю, традиции и искусство целого этноса. Дети, изучая эту культуру, получают не только знания о конкретных промыслах и ремеслах, но и учатся ценить историческое наследие, развивают творческие способности и узнают о культурном многообразии мира.

Одним из ключевых аспектов изучения славянской культуры посредством декоративно-прикладного творчества является углубленное понимание исторических традиций в изготовлении бытовых изделий, одежды, аксессуаров, украшений. Это помогает им осознать и принять особенности мировоззрения наших предков.

Кроме того, изучение декоративно-прикладного творчества в рамках славянской культуры способствует развитию творческих навыков и воображения. Дети изучают различные техники росписи, вышивки, лепки и других видов ремесел, что способствует развитию мелкой моторики, координации движений и творческого мышления.

Знакомство с символикой, используемой в орнаментах, ее значениями для древних славян, расширяет знания о жизни предков, вызывает уважение к материальным и духовным ценностям, приобщает к культурному коду нации, способствует становлению гражданской идентичности.

Поэтому актуальным становится включение в программы художественной направленности тем, посвященных традиционной народной культуре.

В отделе Центр психолого-педагогической реабилитации детей «Орион», структурном подразделении МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Марья - искусница», содержащая разделы посвященные изучению народного творчества: «Простейшие игрушки народов Оренбуржья», «Интерьерные игрушки», «Вышивка», «Самостоятельная творческая работа». Отсюда, необходимость разработки соответствующего методического сопровождения образовательного процесса.

Из большого разнообразия пособий об обучении вышивке детей среднего и старшего школьного возраста, сложно выделить материал о символизме предлагаемых орнаментов, их предназначении и исторической важности. Подобная информация содержится только в учебниках для специализированных образовательных организаций или в научных разработках.

В учебно - наглядном пособии «Красота по – древнерусски», помимо изучения технологии выполнения орнамента в вышивке, представлена адаптированная информация для обучающихся о значении славянских символов в жизни народа и особенностях их использования.

Цель пособия: изучение основных видов традиционной славянской вышивки, техники ее исполнения.

Задачи:

- познакомиться с основами расположения славянского орнамента в традиционных изделиях бытового назначения;
- актуализация знаний о материалах и инструментах;
- формирование ценностного отношения к славянской культуре;
- формирование мотивации к занятиям декоративно-прикладного искусства;
- воспитание чувства сопричастности к культурному наследию народов России.

Материал адресован обучающимся творческих объединений художественной направленности, педагогам дополнительного образования, родителям.

Древняя славянская культура в узорах и орнаментах

Славянские узоры, вобравшие в себя множество священных смыслов, обладают особой энергетикой. Знаками пользовались волхвы (*в древнерусской традиции служители дохристианских языческих культов, языческие жрецы, звездочёты, чародеи и предсказатели*) для таинств и обрядов. С их помощью шаманы могли стирать границы между мирами и путешествовать в темный или светлый мир, общаться с богами, отдавать дань и уважение силам природы.

Человек, живший среди природы, непрерывно наблюдал за ней, переносил ее линии на ткань, посуду, предметы быта. Каждая черточка была неслучайной и имела свое значение. Орнамент помогал древним славянам защищать жилище,

себя и свою семью; для этого узоры наносили на оконные и входные проемы, одежду, рушники.

Система орнаментов костюма, дома и предметов быта несет информацию о человеке, делает его наряд уникальным, отражающим именно его жизненный путь, статус, устремления и цели.

Система орнамента упорядочена, он имеет четкие правила сочетания знаков для определенных частей предметов. У одежды орнаментом украшаются открытые части: орнамент идет вокруг ворота, вокруг рукавов и опоясывает низ рубахи и платья.

Расположение орнамента на женской и мужской одежде

Важную роль играет расположение орнамента: символы Неба, Правь (верхний мир богов) располагаются в верхней части одежды. В костюме - на головном уборе и вороте. Символ Солнца - на груди, в виде вышивки либо амулета.

Орнаментальный славянский символизм нашел свое отражение в вышивке русского народа: например, на вышитом русском полотенце в центре трехчастной композиции изображена древняя богиня Макошь.

Основной особенностью славянского орнамента является строгость цветовой гаммы - в основном используется один цвет - обычно красный, с малыми вкраплениями другого. Орнамент помещается ярусами, с чередованием двух-трех символов в ряду.

Традиционные цвета в символике славян

На одежду орнамент наносился с особым трепетом, так как она защищала от злых духов того, кто ее носит. Ритуальный узор наносился на уязвимые части: горловину, ворот, подол, рукава.

Красный. Большая часть вышивки была красного цвета, как символ жизни, любви. Этот цвет оберегает живое. Красный – это еще и знак энергии, огня, то есть солнца. Он дарует здоровое тело, тепло, отводит всякий сглаз.

Неспроста обычные явления наделялись эпитетом «красный»: красное солнышко, дарующее жизнь всем живым организмам; весна красна – олицетворение начала жизни; лето красное – рассвет, жизнь торжествует; красна девица – красивая девушка, здоровая, полная сил и т.д.

Черный. В сочетании с красным усиливал защитное действие орнамента. Черный – плодородная Мать-земля, этому цвету отводилась роль защиты женщины.

Синий. От непогоды и природных стихий оберегал синий цвет. Его использовали преимущественно на мужской одежде, ведь именно мужчина часто находился вдали от дома, добывая пищу или находясь на войне. Голубая вода – это небо на земле, ее отражение. Синий вышитый орнамент на платье человека рассказывает нам о том, что он встал на духовную стезю самосовершенствования.

Зеленый. Зеленый цвет наделялся силой растений и помогал защищать тело от ран. Символ Леса, молодости и возрождения. Зеленым изображались Дерево Мира, засеянные поля и молодые всходы.

Славянские названия: «зеленый сад» означал цветущую жизнь; «глухоморье зеленое» - то же самое, что и «за тридевять земель», очень далеко. В южной местности славяне использовали заговоры, которые помогали изгонять злых духов на «зеленую траву», «зеленое дерево», «на зеленую гору». Зеленые части тела были и у мифологических героев: волосы и глаза у русалки и лешего, а водяной и сам был весь цвета морской тины.

Белый. Двойственным цветом является белый. Он связан со всем чистым, светлым, святым. С этим цветом сочетается любой другой, поэтому белый – символ гармонии, примирения. Также белый свет – это пространство, которое предназначено для жизни человека.

Людей, имеющих чистые помыслы описывали так: «белы рученьки», «белое личико», «белая березонька». Все, что есть на свете душевного, светлого и доброго, все находит отражение в белом цвете: — белые скатерти защищают от злых намерений гостей, нательное белье белого цвета создает преграду для горя и болезней.

Славянские символы и их значение

На протяжении веков в славянской культуре устанавливались определенные символы в живописи, защите и украшении интерьера, вышивке. В

основе символических изображений традиционно выступает изображение животных, растений, природных явлений.

В современную культуру славянская символика в вышивке дошла практически без изменений.

«Универсальные символы и знаки славянской вышивки» (приложение №1)

Славяне для вышивания применяли льняную ткань, вы же можете выбрать любое полотно из натуральных материалов.

Если выбранная ткань вам будет нравиться, это положительно отразится на будущем талисмане.

В традиционных славянских вышивках бисер не используется.

Нитки

Для обережной вышивки рекомендуется выбирать основу (ткань, канва) из натурального материала.

Нитки также следует выбрать натуральные:

- **шёлковые**(ими вышивают талисманы для привлечения удачи и получения желаемого);
- **хлопковые**(подойдут для вышивки символов, защищающих от порчи, сглаза и других негативных воздействий);
- **шерстяные**(выбирают для изготовления знаков, очищающих от порчи);
- **льняные**(льняными нитками вышивают обереги для семьи и отношений)

Правила для вышивания

Чтобы будущий оберег работал, соблюдайте следующие правила:

- славяне не вышивали обереги в пальцах, считалось, что с ними символы теряют магическую силу, а волшебный оберег становится просто сочетанием красивых узоров, лишённых чудодейственной энергии;
- на изнаночной стороне не должно быть спутанных нитей, узелков и ненужных переплетений, они могут вызвать преграды, которые препятствуют осуществлению задуманного;

- начинайте вышивку обережных символов с середины полотна, с первыми стежками и крестиками приумножается магическая сила оберега, заполняя все пустоты мощной энергией;
- незаконченную работу никому не показывайте;
- на ночь вышивку следует завернуть в белую ткань и спрятать в укромное место.

Славянский орнамент, даже самый абстрактный, всегда сохраняет свою рукотворность. Упрощение мотивов здесь происходит от того, что для славянского мировосприятия орнамент — узорочье, украшающее предметный мир, создающее необходимый душевный настрой для серьезной духовной работы.

В книге «Язычество древних славян» академик А.Б. Рыбаков убедительно доказал, что в основе древнеславянского орнамента лежат общечеловеческие, универсальные, космогонические представления о мире. Ряд исследователей рассматривают славянскую культуру как про культуру многих народов. Так, в исследованиях археолога М. Гимбутас представлены научные выводы, что славяне - часть разделившегося индоевропейского этноса, а в большей ретроспективе - и всего населения Земли.

Следовательно, исходные символы славян схожи с символами и знаками других народов, невозможно выделить среди них специфических, резко отличающихся образов.

Приложение

Универсальные символы и знаки

	рождение, возникновение, начало		завершение, охват, оформление		поток, движение, текучесть		сдвиг, направление, управление
	связь, соединение, единство		пересечение, преодоление, переход		опора, поддержка, подъём		круговорот, ось, действие
	результат, урожай, достижение		рост, развитие, восхождение		полнота, середина, внутреннее		охват, объём, охрана
	движение, обращение, гибкость		состояние, ось, стойкость		пустота, пространство, всё		умножение, рост, появление
	собираение, соединение, спряжение		излучение, взрыв, бытие		покров, охрана, защита		создание, мера, соответствие
	совпадение, взаимность, соответствие		зарождение, источник, сила		разветвление, расхождение, развитие		закрытие, смыкание, прятание
	деление, отдельность, гармония						

Приложение

**Работы Н.М. Насыровой, педагога дополнительного образования
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»**

Рушник вышит на конопляном домотканом полотне, хлопковыми мулине.

Закладка льняное полотно, мулине хлопковое.

Закладка Льняное полотно, мулине хлопковое.

Оберег льняное полотно, мулине хлопковое.

Оберег льняное полотно, мулине хлопковое.

Браслет льняное полотно, мулине хлопковое, застежка.

Нестерова Ирина Анатольевна,
педагог-организатор отдела «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко
г. Оренбурга

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЛАСТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ТУРА ПО ЭТНОГРАФИИ «РОДНИК ЧИСТОЙ ДУШИ»

1.Отгадайте русскую народную загадку:

*Сидит Матрена намокрена,
не говорит – еще терпима,
а как речи начнет –
всех досада возьмет.*

- А)Коза
- Б)Лягушка
- В)Выпь

2.Закончите чувашскую пословицу:

*Болезни и несчастья входят через ворота, да..... (Чир-чёрне инкек хапха усса
кёрет, тухасса тёнё витёр тухать)*

- ... уходят в дымовое оконце
- ... уходят в погреб
- ... уходят в приоткрытую дверь

3. Потягунюшки, порастунюшки,

Поперёк толстунюшки

А в ручки хватунюшки,

А в роток говорок,

А в головку разумок.

К какому малому жанру фольклора относится данный текст?

- А) Приговорка
- Б) Пестушка
- В) Прибаутка

4. У славян была особая кукла - закрутка, которую делали своими руками без иголки и ножниц. Считалось, что она охраняет дом, семью и хозяйство от бед и злых сил. Как называлась эта кукла-защитница?

- А) Кукла Зерновушка
- Б) Кукла Травница
- В) Кукла Берегиня

5. На Руси это дерево считалось символом жизни. Его сажали возле нового дома, плодами осыпали молодожёнов на счастье, а отваром из его ягод купали детей, чтобы те были здоровы. **О каком дереве идёт речь?**

- А) Боярышник
- Б) Черемуха
- В) Рябина

6. На украинской помолвке проводился красивый обряд: руки жениха и невесты связывали над зерном или хлебом, чтобы будущая семья горя не знала и жила в достатке. Специальную обрядовую выпечку(хлеб) доверяли делать только женщине счастливой в браке.

Как называется этот особенный свадебный хлеб?

- А) Вергуны
- Б) Маковник
- В) Каравай

7. На ржаном поле он всего лишь сорняк, но его очень полюбили в русском народе и дали ему много имен: ржевой цвет, блават, волошка. Венки из этого цветка были непременно атрибутами многих русских народных обрядов. **Какое название носит этот цветок?**

- А) Одуванчик
- Б) Василек
- В) Мать-и-мачеха

8. В башкирском свадебном обряде есть один особенный предмет. Он является частью приданого невесты, подарком от родных и оберегом! Именно им защищали молодую, когда она впервые входила в дом жениха. Что это за магическая вещь?

- А) Ковш
- Б) Браслет
- В) Подушка

9. У казахского народа есть очень древний и красивый обряд. Его проводят для малыша, чтобы он быстрее сделал свои первые шаги. Этот обычай жив и сегодня.

Как он называется?

- А) Айдар
- Б) Тусау кесу
- В) Шашу

10. У таджикского народа уже более 800 лет популярна командная игра на лошадях! Раньше в неё играли, чтобы отметить большую победу или рождение сына, а сейчас — на весеннем празднике Навруз. Цель игроков — завладеть тушей козла, а затем забросить её в ворота команды соперника. **Как называется эта игра?**

- А)Аттар
- Б)Бузкаши
- В) Аксак – таук

11. У этих мифических персонажей много имен, они обитают в водоемах, согласно легендам, часто заманивают людей в воду, где они тонут, особенно опасны для молодых мужчин и женщин, эти существа завораживающе поют, мечтают о любви и свободе. У русского народа – это русалка, у чувашского – вутаиш, а татары называют это существо су анасы. **А какое название носят эти персонажи у немецкого народа?**

- А)Хёл Муччи
- Б)Рубецаль
- В)Никсы

12. Это белорусское блюдо. Оно получило своё название в честь дирижаблей, так как по форме напоминает эти воздушные суда. Продукты, используемые для приготовления: картофель, мясо и специи. Со временем оно стало популярными среди всех слоёв общества, став неотъемлемой частью белорусской кухни. **Укажите название национального белорусского блюда.**

- А)Цеппилины
- Б)Вареники
- В)Драники

13. У мордовского народа (эрзя) в каждой семье была особая кадка для хранения самого ценного. В них девушки с детства хранили своё будущее приданое: домотканый холст, рубахи, инструменты для вышивки и ткачества. Её название переводилось как «кадка для жизни». **А как звучит это название на мордовском языке?**

- А)Торсык
- Б)Парь
- В)Сундук

14. На изображениях представлены национальные музыкальные инструменты. Выберите из представленных еврейский национальный инструмент.

А) Най

Б) Шофар

В) Олифант

15. Название светлого праздника — «Бибиджако Диве», переводится как «День тётушки» (её ласково зовут Биби). Она считается защитницей домашнего очага

и врачевательницей, особенно помогающей детям. По легенде, она приходила в дома к больным и дарила им здоровье. Какой народ в Оренбуржье отмечает этот праздник и хранит память о Биби?

- А)Цыгане
- Б)Евреи
- В)Казахи

16. *Дух леса и покровитель диких животных у русского народа – леший, у мордовского народа вирь – ава, а как называют этого духа у грузинского народа?*

- А)Лешук
- Б)Очопинтре
- В)Шурале

17. *Разломаю я лепешку, спрячу меньшую от вас.
Поищи ее немножко, где лежит она сейчас.
Кто найдет афикоман, тот получит приз в карман.
Этот стих использовался при игре «Найди афикоман». Какому народу принадлежит эта игра?*

- А)Белорусская народная игра
- Б)Мордовская народная игра
- В)Еврейская народная игра

18. *Чувашиские девушки до замужества носили нарядный головной убор. Его делали из плотного холста и украшали бисером и монетами. Узоры на макушке и по краю головного убора были символами Солнца и означали его вечное движение. Как называется этот древний девичий убор?*

- А)Кимешек
- Б)Тухья
- В)Такья

19. В волшебных сказка азербайджанского народа есть злой дух, который живёт высоко в горах. Победить его почти невозможно, ведь его жизнь и душа заключены не в теле, а в далёкой и хорошо спрятанной вещице — стеклянном пузырьке, который лежит на дне колодца глубиной в сорок метров! **О ком идёт речь?**

- А)Джин
- Б)Циклоп
- В)Див

20. У православных христиан этот предмет изготавливали из дерева (дуб, осина, липа) или глины, использовали для приготовления теста. Выдалбливали из цельного ствола или составляли как бочку из отдельных досок, скрепляя обручами и клепками. У этого предмета были даже именины — Великий четверг на Страстной неделе. Этот предмет использовали как оберег для счастья и благополучия жизни в новом доме. **Как назывался этот предмет?**

- А)Корыто
- Б)Квашня
- В)Варцли

21. Перед тобой несколько необычных слов: зурна, саз, бамбир, дхол. **Названиями чего являются эти слова?**

- А)Названия блюд армянской национальной кухни
- Б)Элементы национального мужского грузинского костюма
- В)Названия армянских музыкальных инструментов

22. В гардеробе казачек Оренбургской области присутствовали такие виды одежды как сарафан и сарафанка. Ежедневно они носили удобную сарафанку. На её подол пришивалось широкое кружево белого, кремового или чёрного цвета. В особых случаях — на свадьбу, Пасху или Рождество — они надевали нарядный сарафан. Его украшала широкая узорная лента, которая шла сверху вниз, от горловины до самого подола. Посмотри на изображения ниже и выбери то, на котором казачка одета в праздничный сарафан.

23. В Кувандыкском районе Оренбургской области есть удивительный уголок природы: посреди ровной степи бежит бурная горная речка. Раньше здесь кочевали древние ираноязычные племена сарматов. Их богатые золотые украшения теперь можно увидеть в экспозиции музея г. Оренбурга. **Как называется этот необычный уголок природы?**

- А) Оренбургский степной заповедник
- Б) Букобайские яры
- В) Карагай-Губерлинское ущелье

24. Изделия этой мастерицы находятся в собраниях Русского музея в Петербурге, Исторического музея в Москве и ряде других крупных хранилищ. Зовут ее Ольга Александровна Федорова она родилась 25 ноября 1935 года в с. Желтом Саракташского района. **Как вы думаете, каким уникальным ремеслом она владела?**

- А) Гончарное искусство
- Б) Пуховязальный промысел
- В) Резьба по дереву

25. Это здание было построено в Оренбурге в 1901 году татарским купцом и меценатом Хусаиновым Махмудом Галиевичем. Оно находилось на углу улиц Гостинодворской и Введенской, ныне улица Кирова и 9 Января, в нем располагалась гостиница. С приходом советской власти у здания изменился не только внешний

архитектурный облик, но и назначение. Сейчас в здании начала XX века находится «Управление ФСБ России по Оренбургской области». Как называлась эта гостиница?

- А) Гостиница «Американская»
- Б) Гостиница «Европейская»
- В) Гостиница «Центральная»

26. В 1744 году императрица Елизавета Петровна издала указ о создании Оренбургской губернии. Чтобы привлечь в новую губернию людей, переселенцам (включая беглых крестьян и ссыльных) давали землю, разрешали беспошлинно торговать и исповедовать свою веру. Однако взамен от них требовалось одно ключевое условие, что это было за условие?

- А) Переселенцы должны были быть бывшими жителями Закамской линии (Уфа, Бирск, Самара, Мензелинск, Тиинск, Билярск, Шешминск и др)
- Б) Переселенцы должны были вступить в казачье сословие, для выполнения воинских обязанностей (охрана дорог и крепостей)
- В) Переселенцы должны были владеть башкирским, татарским или казахским языком.

27. Что по версии исследователей XVIII века В. Н. Татищева, П. И. Рычкова, И.Г. Георги, означает этноним(название племени, народа, нации) «башкорт»?

- А) Главный волк
- Б) Сильный воин
- В) Разъяренный бык

28. Валерий Чкалов- советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, впервые в мире совершил беспосадочный перелет через Северный полюс в 1937 году. В Оренбурге на набережной реки Урал 7 января 1953 года открыт памятник Валерию Чкалову, а так же есть улица названная в честь легендарного летчика. Каковы этнические корни рода Валерия Павловича Чкалова?

- А) Русский-Белорус
- Б) Русский-Чуваш
- В) Русский-Мордвин

29. Считается, что этот танец восходит к древним временам, когда кавказские народы совершали обряды перед битвами и охотой. Его часто называют «танцем орла». Выберите название танца.

- А) Вагзали

- Б)Казачок
- В)Лезгинка

30. *Лидия Русланова — знаменитая советская певица, заслуженная артистка РСФСР. Её жизнь была трудной: она рано осиротела, пела для солдат на фронте, пережила репрессии, но всегда оставалась сильной и жизнерадостной. Каким тёплым и почётным прозвищем народ называл Русланову?*

- А)«Королева русского романса»
- Б)«Царица русской народной песни»
- В)«Императрица оперной сцены»

Ответы:

- 1.Б 16.Б
- 2.А 17.В
- 3.Б 18.Б
- 4.В 19.В
- 5.В 20.Б
- 6.В 21.В
- 7.Б 22.В
- 8.В 23.В
- 9.Б 24.Б
- 10.Б 25.А
- 11.В 26.Б
- 12.А 27.А
- 13.Б 28.В
- 14.Б 29.В
- 15.А 30.Б

*Пайзиева Валентина Ходжакбаровна,
учитель изобразительного искусства
ГБОУ «Санаторная школа-интернат
г. Лунецка»
e-mail: val-paj@mail.ru*

**КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ НА ТЕМУ:
«ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ
(РАСПИСНЫЕ ДОСКИ)»**

Цель: познакомить учащихся с народным промыслом России – Мезенская роспись, сформировать навыки составления декоративной композиции, работы орнаментом без предварительного рисунка соблюдая цветовую гамму.

Задачи урока:

1. Познакомить учащихся с Мезенской росписью, разнообразием её посудных форм, особенностью росписи.
2. Воспитывать нравственно – эстетическое отношение к миру, любовь к Родине, её истории и культуре.
3. Развивать творческую активность, навыки работы с художественным материалом.

Методы: Демонстрация презентации, наглядных учебных пособий. Практическая работа.

Оборудование: сувенирная разделочная доска 18,5х10 см, акриловые краски (черный, красный), кисточки, непроливайка с водой.

Ход урока:

1. Организационная часть.

Урок начинается с проверки готовности класса к работе.

2. Вступление

Давайте мысленно перенесёмся в прошлое и поразмышляем, почему появились промыслы. На Русском Севере с незапамятных времён получили широкое распространение разнообразные крестьянские ремёсла, связанные с обработкой дерева: изготовление орудий труда, бытовой утвари, прялок, посуды, детских игрушек, украшенных резьбой и росписью. Необычные по росписи изделия, сделанные в селе Палащелье, что стоит на высоком берегу реки Мезень, можно было увидеть на ярмарке. Уже позднее своеобразные приёмы росписи получили у искусствоведов название – мезенская роспись.

Мезенская роспись по дереву (палащельская роспись) — тип росписи домашней утвари (прялок, ковшей, коробов, братин). Характерен геометрический орнамент из ромбов, дисков, волнистых линий и крестов. Часто изображаются кони и олени, реже — лоси и птицы. Также встречаются сюжеты с изображением людей, деревьев и символов плодородия.

Промысел зародился в селе Палащелье Архангельской области в низовьях реки Мезень. В качестве центра росписи по дереву оно впервые упоминается в 1906 году. (Слайд 2)

Исследователи полагают, что первые предметы, украшенные характерным орнаментом, появились еще в XIV–XV веках. Чаще всего росписью декорировали предметы домашнего быта: прялки, коробы, шкатулки, ковши, разделочные доски и т. д. Самой старинной вещью, расписанной в мезенском стиле и сохранившейся до наших дней, считается прялка 1815 года. Рассмотрите на фотографии прялку. (Слайд 3)

Интересно, что до начала XX века палащельской росписью занимались только мужчины. Знания передавались из поколения в поколение и формировались целые династии мастеров.

После революции 1917 года мезенская роспись практически перестала существовать, и многие секреты ремесла были утеряны. Восстановить и возродить технику удалось благодаря усилиям потомков мастеров, работе исследователей и художников. С середины XX века росписью начали заниматься все желающие, без разделения по гендерному признаку. А в наши дни ремесло в основном популярно среди женщин.

Мезенскую роспись легко отличить от других техник по уникальным признакам. (Слайд 4)

1. Цвета. Используются только два цвета: черный и красный. Изначально для их изготовления применяли природное сырье. Черную краску получали в результате смешивания сажи с раствором листовенной смолы, а красный цвет добывали из охристой глины с побережья реки Мезени. Глину растирали и смешивали с раствором древесной смолы.

2. Орнамент. Характерен геометрический орнамент, состоящий из ромбов, дисков, волнистых линий и крестов. Часто изображаются кони и олени, реже — лоси и птицы. Также встречаются сюжеты с изображением людей, деревьев и символов плодородия.

3. Сюжеты. Мезенская роспись очень символична, и один расписанный предмет может рассказать целое предание или миф. Этой технике свойственна многоярусность нанесения рисунка. Обычно орнамент наносят в три уровня, и при рассмотрении снизу вверх каждый ярус означает подземный, человеческий (земной) и небесный миры. Популярные сюжеты связаны с изображением природы и сцен из повседневной жизни, а в традиционных геометрических узорах много отсылок к

славянской мифологии. В мезенской росписи используются узоры: уточки и лебеди, ленточный орнамент, узор в косой клетке, зигзаг, завиток, знак коловорота, криулька, пёрышко, стихийка, парный завиток, звёздочка, спиралька, цветы и деревья.

4. Техника нанесения. Примечательно, что мастера никогда не использовали для работы заготовки и трафареты. Подготовленный к росписи деревянный предмет всегда расписывали сверху вниз и сначала покрывали красной краской. Для этого использовалась тиска — специальная палочка из дерева с размягченным концом. Пером тетерева или глухаря прорисовывалась обводка черных элементов орнамента, после чего узор закрашивался кисточкой, сделанной из человеческих волос. Для долговечности и сохранения цвета ремесленники покрывали готовые изделия олифой, которая придавала предмету золотистый оттенок после высыхания. Соблюдают технику и сейчас.

Мезенская роспись — это самобытная манера росписи по дереву, выполненная в оригинальной графической технике. Происхождение мезенской росписи до сих пор остаётся загадкой. Необычность росписи, графичность, примитивно условная трактовка образов коней и птиц пробуждают исследователей искать истоки мезенской росписи то в искусстве соседних северных народов, то в искусстве далёких народов Средней Азии, Индокитая или даже в доисторических наскальных рисунках. Сравнивая стили народных росписей по дереву в различных областях России, один известный учёный назвал мезенскую роспись «таинственной и крайне любопытной», указав на её связи с древними греческими стилями.

Символы имеют трактовку: (Слайд 5)

1. Кони. Красные кони символизируют солнце, а несколько скакунов, расположенных друг за другом, — движение солнца по небу. Интересно, что на большинстве росписей у коней мохнатые ноги. Так изображают лошадей мезенской породы, которая была выведена на территории современной Архангельской области.

2. Птицы. Утки, гуси и лебеди обозначают души умерших людей, летающих неподалеку от своих потомков и готовых прийти на помощь в сложный период жизни.

3. Олени. У этих животных есть несколько значений. Олени символизируют счастье, возрождение и благородство, а их рога — Древо жизни. Также олень считался посредником между миром живых и мертвых, а оленихи воплощали образы небесных рожениц, дающих жизнь всему земному.

4. Древо жизни. Ствол семейного дерева изображается со множеством ромбов, которые символизируют умерших предков. Спиралевидные корни обозначают загробный мир, а знак солнца в кронах — мир небесный. Семейное древо жизни — это символ непрерывного жизненного цикла.

Современное общество проявляет все больший интерес к историческому наследию и культурному разнообразию народов страны. И мезенская роспись, наряду с другими национальными орнаментами, обрела новую волну популярности. Все чаще эту росписи можно увидеть на современной посуде, одежде и аксессуарах. Народные орнаменты стали важной частью стиля этно в одежде. Вы видите, что посуда разнообразна по форме и назначению: декоративные доски, пасхальный сувенир, блюда, тарелки, утицы и т.д. (Слайд 6)

В разных городах России организуют выставки и мастер-классы, посвященные мезенской росписи.

Настало время и нам познакомимся с техникой мезенской росписи.

3.Объяснение последовательности выполнения задания с помощью презентации.

У каждого из вас на парте лежит сувенирная разделочная доска, акриловые краски (черный, красный), кисточки, непроливайка с водой, простой карандаш.

Давайте рассмотрим этапы рисования коня. (Слайд 7, 8). В центре доски изобразим коня.

Затем сверху вниз сначала покроем красной краской.

Посмотрите на экран (Слайд 9, 10). Выберите и выполните в нижней части доски ленточный орнамент черной краской.

Следующим нашим шагом в росписи будет небесный сектор, где можно изобразить солнце, солярные знаки (Слайд 11), а затем орнамент около коня, состоящий из цветка или дерева и другие элементы.

4. Самостоятельная работа учащихся «роспись сувенирной разделочной доски»

И с этим заданием вы справились, молодцы!

Мы с вами познакомились с техникой росписи: ленточный орнамент, узор в косой клетке, в прямой клетке, а так же усвоили основные элементы мезенской росписи: олени, кони, уточки, лебеди, деревья, цветы.

5. Подведение итогов работы.

У каждого из вас получился действительно настоящая разделочная доска с основными элементами росписи. Это птицы и животные, деревья и цветы, а также ленточный орнамент. Вы замечательно сегодня поработали. Давайте подведем итог нашей изодейтельности на уроке. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

1) С каким народным промыслом мы сегодня познакомились? Как называется роспись и почему у неё такое название?

2) Из каких элементов состоит данная роспись?

3) Как называются изделия?

6. Домашнее задание

Выполнить роспись другого предмета на выбор учащихся мезенской росписью, используя карточки – подсказки, выполненные вами на уроке рисования.

Раздаточный материал для домашнего задания раздадут дежурные по классу. Урок закончен, до свидания.

*Цаплин Андрей Олегович,
учитель изобразительного искусства, технологии
МОАУ «Лицей №1 г. Оренбурга»
Бугаева Ольга Васильевна,
учитель изобразительного искусства, технологии
МОАУ «Лицей №1 г. Оренбурга»
Оренбургская область*

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

ЗАНЯТИЕ №1,2

ТЕМА: ОРНАМЕНТ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ. ЗНАКОМСТВО С МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСЬЮ. СИМВОЛИКА ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РОСПИСИ

Цель: познакомить детей с мезенской росписью, символикой ее графических элементов; научить детей выполнять геометрические элементы росписи.

Задачи:

Освоить основные технологические приемы мезенской росписи.

Развивать навыки художественно-декоративной росписи по дереву, владение кистью и красками, чувство композиционной целостности и гармонии.

Воспитывать аккуратность в работе, эстетический вкус, чувство патриотизма, любовь и уважение к творчеству народных мастеров России.

План занятий (2 часа):

<i>№ п/п</i>	<i>Название этапа</i>	<i>Время</i>
I этап.	Мотивация к деятельности	10 мин.
II этап.	Учебно-познавательная деятельность	15 мин.
III этап.	Интеллектуально-преобразовательная деятельность	20 мин.
IV этап.	Релаксация, физминутка, перерыв	5-10 минут
V этап.	Практическая работа	35 минут
VI этап.	Контроль и оценка результатов деятельности, рефлексия	10 мин.

Ход занятия

I этап. Мотивация к деятельности.

Воспитанникам предлагается слайд со стимульным материалом – изображения различных предметов декоративно прикладного искусства покрытых орнаментом.

Педагог: здравствуйте, ребята! Чтобы узнать, чем мы сегодня будем заниматься, посмотрите на экран и ответьте на вопрос: «Что изображено на слайде?»

Учащиеся: предлагают варианты ответов (узор, рисунок, украшение, наряд, орнамент).

Педагог: правильно, молодцы, наша сегодняшняя тема «Орнамент». А что вы знаете об орнаменте? Давайте попробуем сформулировать основные вопросы нашего сегодняшнего занятия, на которые мы будем искать ответы. Предлагаю вам поиграть в игру «Вопросительные слова». На слайде представлены первые слова вопросов, а ваша задача составить полные вопросы по нашей теме. (Объяснение правил методики-игры «Вопросительные слова» по методу Сандры Каплан).

Учащиеся составляют вопросы:

Что такое орнамент? Где он появился? Когда появился орнамент? Как правильно составлять орнамент? Какие виды орнамента существуют? Почему украшают вещи орнаментом? Зачем учимся составлять орнамент?

II этап. Учебно-познавательная деятельность.

ЧТО?
ГДЕ?
КОГДА?
КАК?
КАКОЙ?
КАКИЕ?
ПОЧЕМУ?
ЗАЧЕМ?

«Вопросительные слова»

люди
мы

Прочитайте определения орнамента и выберите 3 главных слова

ОРНАМЕНТ

- (лат. ornamentum) украшение, наряд.

ОРНАМЕНТ

- украшение, состоящее из ряда ритмически упорядоченных элементов.

ОРНАМЕНТ

- узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, образующих композицию для оформления различных предметов.

ОРНАМЕНТ

узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Педагог: молодцы ребята! Справились с заданием, а теперь давайте ответим на наш первый вопрос: «Что такое орнамент? Обратимся к словарю. Ваша задача прочитать все варианты определения понятия «орнамент» и выбрать три главных слова (организация работы детей с новым

понятием «орнамент» по методу Л.Г. Хуторской).

Учащиеся: предлагают варианты ответа: узор, украшение, ритм. И выводят свое собственное определение.

Педагог: а все ли слова нам знакомы и понятны в нашем определении? Что такое ритм? Где вы встречались уже с этим понятием, на каком предмете?

Учащиеся: в музыке, ритм – это повторяющиеся через определенное время звуки.

Педагог: а в дизайне и в изобразительном искусстве тоже есть понятие ритм, только здесь он представлен графически, и его можно увидеть или даже потрогать! Например, если это кованая решетка с повторяющимися чугунными орнаментальными мотивами. Ритм – это чередование соизмеримых элементов целого, совершающегося с закономерной последовательностью и частотой.

Очень часто узор делится на равные части, каждая из которых как бы повтор, отражение другого в зеркале. Это симметрия. У симметричных орнаментов всегда есть ось симметрии. Ось симметрии проходит через центр композиции узора перпендикулярно к его плоскости. А вы встречали симметричный орнамент? Приведите примеры.

Учащиеся: приводят примеры, потолочная и половая плитка, наличники, лепнина и т.д.

Педагог: как вы думаете, когда появился орнамент? Можно ли по орнаменту определить, какому народу или стране он принадлежит? (беседа с учащимися).

Учащиеся: очень давно в древнем мире, когда человек научился изготавливать предметы быта, например, глиняную посуду. Да, по орнаменту можно определить его возраст и происхождение по мотивам, изображенным в орнаменте, элементам, цвету, знакам, символам и т.д.

Педагог: как вы думаете для чего нужен орнамент?

Учащиеся: орнамент украшает предметы, делает их уникальными и интересными.

Педагог: вы знаете, что орнамент несет помимо украшения еще и смысловую нагрузку? Например, символы, которые вышивали наши предки-славяне на одежде играли роль защиты от злых духов, болезней и невзгод. Не случайно выбирали и красный цвет, он всегда считался символом не только красоты, но и защиты, силы.

Скажите, ребята, зависит ли орнамент от формы предмета и его назначения? Приведите примеры.

Учащиеся: да, орнамент должен соответствовать тому предмету, на который он наносится и по форме и по смыслу.

Педагог: а теперь давайте познакомимся с видами и типами орнамента.

Все орнаменты по видам делятся на две большие группы: бесконечные и замкнутые. Бесконечный орнамент не имеет ни начала, ни конца. Его можно продлить в любую сторону до бесконечности. Отсюда и название. А замкнутый

орнамент имеет границы и замыкается в какую-либо фигуру: круг, квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник, овал, звезда и т.д. посмотрите на примеры и определите, где какой орнамент представлен?

Ответы учащихся, работа у экрана.

Педагог: также орнаменты делятся на виды:

- по цвету:

монохромные (одноцветные) и полихромные (многоцветные) или живописные. В монохромном (от греч. «*монос*» – один) орнаменте использован один цвет, кроме цвета фона. А в полихромном (от греч. «*поли*» – много) используется от двух и более цветов.

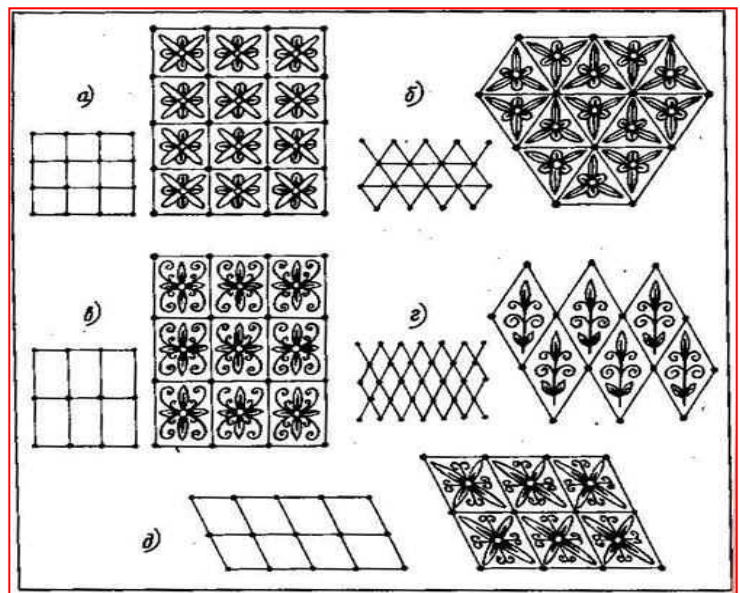
- по форме:

Плоские или плоскостные – располагаются на плоской поверхности и выполняются различными линиями с применением цвета.

Рельефные – выпуклые, резные, выполняемые путем художественной обработки материалов, углубленные (контррельеф) и выпуклые (барельеф).

- по характеру композиции:

Ленточный – узор, вписывающийся в ленту, полосу, ограниченную сверху и снизу. Декоративные элементы создают ритмический ряд с открытым односторонним движением. Орнамент окаймляет поверхность предмета. Мотивы располагаются по прямой линии – полосой. Например: *кайма, бордюр, фриз*.

Замкнутый – узор,

декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают замкнутое движение. Мотивы располагаются в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др. геометрической форме. Орнамент, основанный на центрально – осевой симметрии, когда раппорт вращается вокруг центральной оси его композиции, называется центрическим. Например: розетка, розетка.

Сетчатый – на четкой геометрической основе, представляющей своеобразную решетку, бесконечно продолжающуюся во все стороны. Примеры сетки: квадратная система узлов; правильная треугольная система узлов; прямоугольная система узлов; ромбическая система узлов; система параллелограммов и т.д.

Комбинированный, сложный – представляет собой смешение вышеперечисленных видов.

- по характеру изображения:

геометрический – изображение строгого чередования ритмических элементов, фигур, мотивов геометрической формы (прямые и изогнутые линии, круг, квадрат, овал, треугольник и др.), которые могут заполнить любую поверхность. Меандр, гирих, розетта, звезда, крест, плетенка.

растительный – изображение сочетаний (стилизованных) растений: листьев, цветов, плодов, веток и др. природных элементов.

зооморфный, анималистический – изображение стилизованных фигур или частей фигур (голова, лапа и т.п.) реальных или фантастических насекомых, рыб, животных (звериный стиль).

антропоморфный, антропологический – Изображение фигуры человека (мужская, женская) или отдельных частей человеческого тела.

Сегодня мы с вами тоже попробуем составить свой орнамент и изготовить оберег. А вы знаете, что такое оберег?

Ответы и предположения учащихся.

Педагог: оберег – предмет, оберегающий от бед и нечистой силы. Наши предки всегда изготавливали обереги для защиты дома, семьи, детей, близких. Отличительной особенностью оберега является то, что его нельзя изготовить для себя, только в дар близкому или дорогому человеку. Поэтому и мы обмениваемся оберегами друг с дружкой, чтобы они имели защитную силу. А еще во время изготовления оберега, нужно думать о человеке, которому он уготован и концентрироваться на положительных эмоциях, солнце, свете, радости, доброте, щедрости, мысленно желая здоровья владельцу.

III этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность.

Постановка проблемной ситуации.

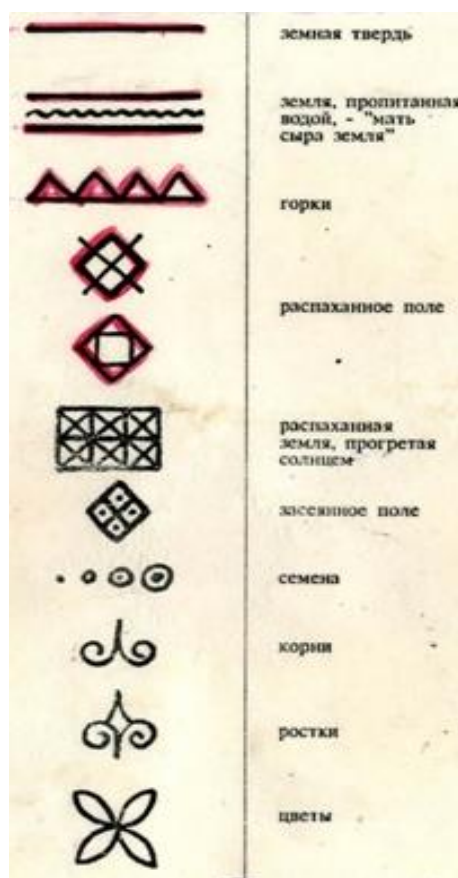
У нас есть деревянные заготовки, круглой формы. Дерево тоже очень символично и использовалось для оберегов, так как это натуральный природный материал, заряженный энергией земли. Оно символизирует связь с предками,

неслучайно есть понятие «семейное древо»? что оно обозначает?

Ответы учащихся.

Но как нам превратить круглые заготовки в обереги?

Учащиеся: покрыть их орнаментом.

Педагог: правильно и для этого я предлагаю вам познакомиться со старинной русской росписью, которая идеально нам подойдет.

Мезенская роспись.

Или палащельская роспись – тип росписи домашней утвари – прялок, ковшей, коробов, братин, сложившийся к началу XIX века в низовьях реки Мезень. Самая древняя датированная прялка с мезенской росписью относится к 1815 году, хотя изобразительные мотивы подобной росписи встречаются в рукописных книгах XVIII века, выполненных в мезенском регионе.

По стилю мезенскую роспись можно отнести к наиболее архаичным видам росписи, дожившим до XX века. Предметы густо испещрены дробным узором – звёздами, крестиками, чёрточками, выполненным в два цвета: чёрный – сажа и красный – «земляная краска», охра. Основные мотивы геометрического орнамента – солярные диски, ромбы, кресты – напоминают аналогичные элементы трёхгранно-выемчатой резьбы.

Красный цвет

В русском языке красный и красивый – это однокоренные слова. Именно в этом значении слово красный употребляется в словосочетаниях Красная площадь и красная девица. В народном представлении это так же обереговый защитный цвет, призванный охранять от злых духов.

Черный цвет

– символ ночи, раскаяния, тишины, тайны и пугающей неизвестности («тайна покрытая мраком»), загадки, магии и волшебства.

А сейчас мы потренируемся в выполнении элементов росписи. Для этого у вас на столах лежат специальные таблицы с упражнениями.

В процессе выполнения практических упражнений учитель показывает приемы выполнения росписи, осуществляет текущий инструктаж, целевой обход и консультирование.

IV этап. Релаксация, физминутка, перерыв.

Детям предлагается поиграть в русскую народную хороводную игру «Дударь», обрядовое значение которой направлено на привлечение здоровья на играющих.

Дударь, дударь, дударище –
Старый, старый старичище!
Его под колоду!
Его под сырую!
Его под гнилую!

– Дударь, дударь, что болит?ебята ходят по кругу, взявшись за руки и поют песенку. В центре хоровода стоит «дударь». Пропев песенку хором спрашивают у «дударя»: «Дударь, дударь, что болит?» «Дударь» отвечает: «Голова» (спина, брови, уши, и т.д.). И все ребята, находящиеся в хороводе, одновременно правыми руками берут рядом стоящего соседа за названное «больное место». Песенка для «Дударя» поётся 2-3 раза и когда, в очередной раз у «Дударя» спрашивают: «Что болит?», он отвечает: «Здоров!». Выбирает из круга на своё место другого и игра продолжается.

V этап.

Практическая работа.

Педагог: как правильно расположить орнамент в круге? Как разметить схему орнамента?

Объяснение композиционных правил расположения орнамента, разбор «типичных ошибок». Рассматривается построение орнамента в круге по осям симметрии и по законам композиции, соответствие элементов орнамента внешней форме и

размерам заготовки.

Далее выполняется совместный анализ алгоритма выполнения практического задания. Во время выполнения практики, преподаватель осуществляет инструктаж по выполнению практического задания: а) вводный; б) текущий; в) итоговый.

VI этап. Контроль и оценка результатов деятельности, рефлексия.

Делается выставка работ учащихся, обсуждаются все работы, выбираются лучшие. На этапе рефлексии учащиеся сдают на проверку таблицы с упражнениями и отвечают на вопросы, поставленные в начале первого занятия: что такое

орнамент? Где он появился? Когда появился орнамент? Как правильно составлять орнамент? Какие виды орнамента существуют? Почему люди украшают вещи орнаментом? Зачем мы учимся составлять орнамент? Подводится итог, работы покрываются лаком.

Штрукина Светлана Николаевна,
педагог МБУДО СЮТ, г. Бугуруслан
Оренбургская область
e-mail: svetlanasib@yandex.ru

МАСТЕР-КЛАСС «ВОЛШЕБНЫЕ КОНИ» (В ТЕХНИКЕ ЛЕПКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА ПО МОТИВАМ ГЛИНЯНЫХ ИГРУШЕК НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ)

Цель мастер-класса: освоить на практике технологию создания объёмных образов коней из солёного теста, вдохновлённых традициями Акбулакского, Дымковского, Каргопольского и Филимоновского промыслов, включая разработку эскиза, лепку с соблюдением пропорций и роспись в соответствии с канонами выбранной традиции; сформировать у педагогов готовность использовать эти техники в работе с обучающимися.

Задачи:

Образовательные - познакомить педагогов с историей и художественно-стилистическими особенностями четырёх традиционных российских народных промыслов (Акбулакского, Дымковского, Каргопольского, Филимоновского): характерными формами, орнаментами, цветовыми палитрами и техниками исполнения. Дать практические знания о применении этих традиций в работе с солёным тестом и адаптации техник росписи и лепки для учебных занятий с детьми разного возраста.

Развивающие - развить у педагогов практические навыки лепки и росписи фигурок коней в традициях народных промыслов. Отработать приёмы передачи характерных элементов орнамента и соблюдения пропорций, а также адаптировать эти техники для дальнейшего применения в педагогической практике.

Воспитательные - сформировать у педагогов осознанное уважительное отношение к народному творчеству и культурному наследию России. Мотивировать педагогов к внедрению элементов народных промыслов в образовательный процесс, подчеркнув их роль в развитии у учащихся аккуратности, терпения, последовательности в работе и гордости за достижения отечественной художественной культуры.

Целевая аудитория: педагоги образовательных учреждений.

Оборудования и материалы: мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран, колонки), соленое тесто, стеки, деревянные доски, готовое изделие «Волшебные кони» для демонстрации, картинки для рефлексии, простые и цветные карандаши, бумага.

Раздаточный материал: картинки для рефлексии, простые и цветные карандаши, бумага.

Ход мастер-класса

I. Подготовительный этап

1.1. Организационный

Я всех приветствую на мастер-классе. У меня хорошее настроение и я хочу поделиться с вами своим настроением.

II. Основной этап

2.1. Подготовительный этап (подготовка к новому содержанию).

(Приложение 1, слайд 1)

Запрягала коня белоснежного

РУСЬ могучая двадцать веков,

Чтоб слышало время мятежное

Звон серебрянных русских подков.

Русский Конь – это сила народная,

Что выносит страну из огня!

Русский Конь - это удаля свободная,

Что у нас никому не отнять!

Дмитрий Полторацкий «Русский конь»

(Приложение 1, слайд 2)

Русский конь! Вся фигура животного исполнена грациозностью и мощью, красота которой завораживает взгляд. Конь словно рождён был этими бескрайними полями, сливаясь с ними в единое целое. Солнечные лучи играют на гладкой шерсти, придавая ей особое очарование и волшебство...

Ну, как? Представили мысленно такую картину? Это действительно величественное зрелище оставляет неизгладимый след в сердце любого наблюдателя, наполняя душу восторгом и трепетом.

Издревле конь занимает особое место в русской культуре и является символом силы, благородства и свободы. В течение многих веков лошади играли ключевую роль в жизни людей, служили верными помощниками в хозяйстве, перевозке грузов и становились незаменимыми спутниками воинов на полях сражений. *(Приложение 1, слайд 3)*

В разных уголках России коня изображали по-своему: его рисовали красками, передавая плавность линий и движение, вырезали из древесины, создавая изящные скульптуры, вылепливали из глины, подчеркивая его силу и мудрость. *(Приложение 1, слайд 4)*

Актуальность мастер-класса 2026 год объявлен Годом единства народов России. Единство многонациональной России - это не только уважение к культурам народов, и сохранение традиций, но и возрождение уникальных народных промыслов

Новизна заключается не только в передаче характерных особенностей глиняных игрушек и их росписи, но и в возможности объединить их в единую композицию.

2.2. Усвоение новых знаний и способов действий

Мы будем лепить коней из соленого теста, и постараемся сохранить характерные особенности глиняных игрушек известных народных промыслов: Филимоновской, Дымковской, Каргопольской игрушки. Но, мы с вами знаем, что в нашей Оренбургской области тоже развит народный промысел - глиняная игрушка в поселке Акбулак. (Приложение 1, слайд 5)

А сейчас немного истории. (Приложение 1, слайд 6)

Как рождается Филимоновская игрушка?

В Тульской области на высоком берегу реки Уны стоит деревня Филимоново. Именно тогда в местные владения прибыл гончар Филимон. Он обнаружил залежи отличной глины и начал лепить из нее горшки. Место, где он поселился, так и прозвали Филимоново.

Филимоновские игрушки

Свистульки делали из мягкой нежирной глины — синики, которую так называли из-за темно-синего цвета.

Разноцветные полосы и круги имеют не случайное расположение. Круги означают защиту от сил зла, елочки — древо жизни, плодородие, солнце - прошение об урожае, тепле, благополучии. Имеет значение и цвет. Красный символизирует силу духа, землю, огонь, красоту, желтый — воздух и солнце, зеленый — листву и жизнь. [4, с.1]

Загадки Каргопольской игрушки?

Гончарное производство каргопольской игрушки берет начало в городе Каргополе Архангельской области, местные мастера занимались изготовлением посуды из красной глины, добываемой неподалеку: они делали горшки, глиняную посуду.

Самой древней глиняной игрушкой, которую смогли найти на этой территории, является конь без особой росписи достаточно простой формы. Эту фигурку относят к XV–XVI векам. Создавали и животных, настоящих и

вымышленных: полуконь-получеловек - Полкан, конь с двумя головами - Тянитолкай, птица Сирина и другие.

В росписи сочетались овалы, круги, кресты, пятна, напоминающие древние орнаментальные мотивы. Круги, кресты, кольца — символы солнца; линии — земля; волнистые линия — вода; точки и овалы — зерно; вертикальные полосы — вспаханная земля. [5, с.4]

Каргопольские игрушки

Красота рукотворная: секреты Дымковской игрушки

Дымковская народная игрушка появилась в Дымковской слободе, которая находилась неподалёку от города Вятки (ныне Киров). Слобода была будто в дымке. Так и называли её – «Дымково». Отсюда и название игрушки.

Дымковские игрушки могли свистеть, трещать, грохотать и издавать другой шум.

Дымковские игрушки

Лепили дымковские игрушки из местной красной глины. Ее собирали по берегам реки Вятки.

Ведь роспись представляет собой броский, контрастный орнамент и состоит из простых элементов: кружков, полосок, точек, клетки. Символизировали основные цвета. Например: зеленый — это символ природы, пашни и земли; красный — красоты, здоровья, огня; белый — доброты, правды, честности; черный — горя, зла; голубой — цвет неба.

Достояние предков: Акбулакская глиняная игрушка

Акбулакская игрушка - это одна из самых известных и узнаваемых игрушек России. Она была создана в селе Акбулак Оренбургской области в начале XX века и стала символом народного промысла.[6, с.1]

Акбулакские игрушки

Развитию этого промысла в Акбулаке способствовала сама земля, насыщенная глиной. Акбулакская глина очень пластичная и имеет желтый цвет с вкраплениями слюды, что делает ее достаточно эффектной.[7, с.2]

Из истории до н.э. здесь было дно мирового океана, что говорят находки аммонитов, белемнитов, меловые горы Акбулакского района. Основную массу Акбулакских игрушек составляют свистульки.

Особенностью творчества акбулакских мастеров является то, что игрушки у разных мастериц разнообразны, ни одна не повторяется (в этом и уникальность ручного творчества).

Практическая творческая деятельность (Приложение 1, слайд 7)

Для лепки творческой работы «Волшебные кони» из соленого теста по мотивам глиняных игрушек народных промыслов России, нам понадобятся инструменты и материалы: кисть, стек, скалка, деревянные доски ручной работы, клеенка для лепки; соленое тесто, гуашь, картон, лак, наждачная бумага.

Посмотрите, как выглядит готовая творческая работа «Волшебные кони» из соленого теста по мотивам Акбулакской, Дымковской, Каргопольской и Филимоновской народной игрушек. *(показ готовой работы)*

Составление эскизов коней (Приложение 1, слайд 8)

Вдохновившись формами, орнаментами и цветами, характерными для каждого из этих народных промыслов, мы переходим к следующему этапу – это продумывание и составление оригинальных четырех эскизов коня по мотивам Акбулакской, Дымковской Каргопольской и Филимоновской народных игрушек, которые вам предстоит слепить из соленого теста.

Вы нарисовали, эскизы коней и передали характерные черты каждого народного промысла.

Подготовка основы для лепки и перенесение эскиза

Мы переносим оригинальные эскизы коней, выполненные по мотивам Акбулакской, Дымковской, Каргопольской и Филимоновской народных игрушек на деревянную основу. Деревянные доски ручной работы удачно впишутся, чтобы подчеркнуть дух народных промыслов.

Лепка из соленого теста (Приложение 1, слайд 9,10)

Приступаем к лепке четырех коней. Во время лепки фигурки коня по мотивам Акбулакской народной игрушки используйте тонкие инструменты для придания чёткости контурам и грациозности форме.

Фигурку коня по мотивам Дымковской народной игрушки лепите небольшими частями: тело, голова, ноги, украшайте орнаментами и узорами. Важной частью процесса будет создание сложных декоративных элементов, таких

как рога и завитки, которые являются характерными признаками дымковского искусства.

В процессе лепки фигурки коня по мотивам Каргопольской народной игрушки особое значение придавайте простоте формы и отсутствию мелких деталей. Коня лепите цельным, без отдельных элементов, создавайте ощущение монолитности и основательности.

Процесс лепки фигурки коня по мотивам Филимоновской народной игрушки начинайте с формирования головы животного. Затем создавайте голову, шею, ноги и хвост. Особое внимание уделяйте деталям, таким как грива и украшения, которые подчёркивают декоративность образа.

В ходе лепки, не забывайте соблюдать технику безопасности: при работе с соленым тестом избегайте попадания крошек в глаза; стек находится у вас справа от изделия; не пробуйте на вкус соленое тесто и краски; содержите рабочее место в чистоте и порядке.

2.3.Обобщение и систематизация знаний

Способы сушки, окрашивание изделий

Свои изделия мы сушим естественным образом, оставив их при обычной комнатной температуре. Когда изделия высохнут, обработать шероховатые участки мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкой поверхности.

Мы используем для окрашивания гуашь, она идеально подходит для окрашивания изделий из соленого теста благодаря своей яркой цветовой гамме и простоте нанесения. Она быстро сохнет, не оставляя разводов, что делает её удобной для творческого процесса. (*Приложение 1, слайд 11*)

Посмотрите, каких красивых коней вы слепили из соленого теста. Давайте их оживим. (*Приложение 1, слайд 12*)

Игра «Оживление игрушки»

Каждый участник мастер-класса берет свои изделия и представляет ее как персонажа: придумывает имя, рассказывает от лица коня 3 предложения о том, что он «видел» во время проведения мастер-класса.

III. Рефлексивный этап

«Круг благодарности»

Участники мастер-класса встают в круг, держат свои поделки и по очереди завершают фразу: «Сегодня я уношу с собой» (впечатление, навык, идею, эмоцию).

IV. Итоговый этап.

На примере образа коня мы показали особенности народных промыслов глиняных игрушек: Акбулакской, Дымковской, Каргопольской и Филимоновской.

Нашу серию «Волшебные кони» можно использовать: на уроках изобразительного искусства в 5 классе, на занятиях во внеурочной деятельности, при проведении мастер-классов по тематике декоративно-прикладного творчества,

украшение интерьера комнаты или класса, представление в творческих конкурсах, в качестве подарка или сувенира ручной работы.

Серия «Волшебные кони» - это результат вашего кропотливого труда, в который вы вложили душу, и уважение к народному творчеству.

Наш мастер-класс закончен. Все вы молодцы! Работали очень дружно, весело. Спасибо. (*Приложение 1, слайд 12*)

Данная творческая работа «Волшебные кони», выполнена из соленого теста. Тесто изготавливается по рецепту: 2 стакана муки, 1 стакан мелкой соли, 1 чайная ложка картофельного крахмала, 0,5 л. воды, все нужно размешать и замесить тесто.

Подготовили необходимые инструменты и материалы.

Далее нарисовали, эскизы коней и передали характерные черты каждого народного промысла. Перенесли оригинальные эскизы коней, выполненные по мотивам Акбулакской, Дымковской, Каргопольской и Филимоновской народных игрушек на деревянные доски ручной работы.

Перед лепкой повторили технику безопасности. Далее приступили к лепке четырех коней.

Во время лепки фигурки коня по мотивам Акбулакской народной игрушки использовались тонкие инструменты для придания чёткости контурам и грациозности форме. В процессе лепки фигурки коня по мотивам Дымковской народной игрушки важной частью процесса было создание сложных декоративных элементов. Конь по мотивам Каргопольской народной лепился цельным, без отдельных элементов, создавая ощущение монолитности и основательности. При лепке фигурки коня по мотивам Филимоновской народной игрушки особое внимание уделялось деталям, таким как грива и украшения, которые подчёркивали декоративность образа.

Творческая работа «Волшебные кони» экономична, так как использовались доступные и недорогие материалы. Кроме того, старались минимизировать отходы. Она отличается экологической чистотой. Основные компоненты теста - мука, соль и вода - натуральные и безопасные для окружающей среды. Процесс изготовления прост и не требует специализированного оборудования или больших энергозатрат. Отходы минимальны и легко перерабатываются природным путём.

Серия «Волшебные кони» имеет особую ценность, так как это существенный вклад в сохранение культурного наследия, возрождение забытых народных ремёсел и приобщение к богатству народной культуры.

Список литературы

1. Герасимова, О.С. Ярмарка волшебства: знакомство с историей дымковской игрушки / О.С. Герасимова. — Ижевск : Удмуртский госуниверситет, 2023. — 112 с. — ISBN 978-5-907183-74-6.

2. Столярова, Е.И. Каргопольская игрушка: народные мотивы и символы / Е.И. Столярова. — Воронеж: Вершина, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-9909178-4-6.

3. Тарасова, О.В. Как рождается филимоновская игрушка: техника, мастерство, вдохновение / О.В. Тарасова. — Красноярск: Книжный мир, 2025. — 176 с. — ISBN 978-5-99904-378-5.

Интернет-ресурсы

4. Родичева, Е.В. История возникновения филимоновской игрушки / Родичева, Е.В. [Электронный ресурс] // Multiurok Blogs: [сайт]. — РЕЖИМ ДОСТУПА: <https://multiurok.ru/blog/istoriia-vozniknovieniia-filimonovskoi-ighrushki.html>

5. Орлов, М. Каргопольская игрушка: история, роспись, мастера / Орлов, М. [Электронный ресурс] // Raritetus.ru: [сайт]. — РЕЖИМ ДОСТУПА: <https://www.raritetus.ru/texts/kargopolskaya-igrushka>

6. «Шедеврум AI». Акбулакская глиняная игрушка / [Электронный ресурс] // Шедеврум.AI: [сайт]. — РЕЖИМ ДОСТУПА: <https://shdevrum.ai/post/f94364b68ae811ef940cc29ccd14b578/> «Шедеврум AI». Акбулакская глиняная игрушка / [Электронный ресурс] // Шедеврум.AI: [сайт]. — РЕЖИМ ДОСТУПА: <https://shdevrum.ai/post/f94364b68ae811ef940cc29ccd14b578/>

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

**Эскизы коней по мотивам Филимоновской, Каргопольской,
Дымковской и Акбулакской народных игрушек**

**Творческая работа «Волшебные кони»
(в технике лепки из соленого теста по мотивам глиняных игрушек
народных промыслов России)**

РАЗДЕЛ 3. РАЗНОЕ

*Абызова Любовь Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр творческого развития»
Соль –Илецкого городского округа
Оренбургская область*

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ

Достижение эффективности процесса обучения во многом зависит от индивидуального подхода к каждому субъекту образовательного процесса, и учета в учебной работе индивидуальных различий учащихся.

Основной идеей индивидуального подхода является достижение педагогического воздействия на каждого ребенка, основывающееся на знании его черт личности и условий жизни в учебно-воспитательной работе с коллективом детей.

Дополнительное образование в области хореографии играет значимую роль в развитии детей и подростков, позволяя им раскрыть творческий потенциал, координацию, чувство ритма и ряд других качеств. Это подтверждается работами в области хореографии Т.К. Барышникова, А.И. Бурениной, М.С. Каган, О.А. Кривцуна, С.Н. Худекова. В данных работах отмечается, что хореографическое искусство, пластика выступают в качестве инструментария воспитания духовного и эмоционального мира ребенка, выражения и гармонизации его индивидуального состояния.

В связи с этим в современном образовании целесообразно говорить об индивидуальном подходе к каждому учащемуся.

Индивидуальный подход в дополнительном образовании предполагает учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая сочетание всех интегративных качеств, задатков, дарований, способностей, типа темперамента, а также условий воспитания в семье, отношений с окружающими и со сверстниками в коллективе творческого объединения художественной направленности.

Индивидуальный подход в дополнительном образовании заключается в том, что он позволяет: следить за успехами в деятельности, вносить необходимую коррекцию; адаптировать содержание, методы, формы, темп работы к особенностям каждого ребёнка творческого объединения; содействовать развитию потенциальных возможностей; рассмотреть и развить его личностные качества.

Для реализации индивидуального подхода можно использовать индивидуальные образовательные маршруты, которые помогают, например, одарённому ребёнку раскрыть все свои таланты и определиться в мире профессий.

Индивидуальный подход позволяет адаптировать дополнительную общеобразовательную программу под конкретного ребёнка, учитывая его способности, уровень подготовки и интересы в области хореографии. Это помогает детям чувствовать себя уверенно и комфортно на занятиях, что способствует более эффективному обучению.

Реализовать индивидуальный подход в хореографическом образовании можно через определение целей и интересов ребёнка. Прежде чем начать занятия, важно выяснить, какие цели и интересы есть у конкретного ребёнка. Это можно сделать через беседу с родителями или самим учащимся.

На основе анализа целей и интересов ребёнка можно адаптировать программу обучения, включив в неё те элементы хореографии, которые наиболее интересны ребёнку. Это может быть классический балет, современные танцы, народная хореография и др.

Каждый ребёнок имеет свой темп обучения, и важно учитывать это при планировании занятий по программе. Некоторым учащимся может потребоваться больше времени для освоения базовых хореографических элементов, в то время как другие могут быстро продвигаться вперёд.

Важно поддерживать ребёнка на протяжении всего процесса обучения, помогая ему преодолевать трудности и сохранять мотивацию. Это можно сделать через похвалу, поддержку и помощь в преодолении трудностей.

Использование разнообразных методик обучения, таких как игровые элементы, проектная деятельность, дискуссии и другие, помогает детям лучше усваивать материал и сохранять интерес к занятиям [3].

И, несомненно, важно осуществлять индивидуальный подход к оценке результатов учащихся. Оценка результатов обучения должна быть адаптирована под конкретного ребёнка, учитывая его индивидуальные особенности и потребности. Это может включать в себя как традиционные формы оценки, так и более творческие методы.

Родители учащихся играют важную роль в хореографическом образовании ребёнка, поэтому важно вовлекать их в процесс обучения. Это можно сделать через родительские собрания, участие в концертно-конкурсной деятельности, проектах, открытых занятиях и других мероприятиях.

Так, для продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования практических индивидуальных результатов, учащиеся принимают участие в региональных и всероссийских образовательных мероприятиях, таких как;

- мастер-класс для участников проекта «Передай добро по кругу»;

- мастер-класс для творческого коллектива «Театр причесок», с целью подготовки его участия в областном конкурсе «Молодые таланты»;
- мастер-классы «Народный сценический танец» в рамках международных конкурсов в Казани и в Актобе («Слияние культур», «Би толкынында»);
- в организации ежегодных мероприятий, проводимых Центром творческого развития (фестиваль «Зажги свою звезду»), в муниципальных мероприятиях: «Добрые соседи – верные друзья», «Выпускной» и др.

Индивидуальный подход в хореографическом образовании помогает детям раскрыть свой творческий потенциал, развить гибкость, координацию и чувство ритма, а также получить максимум от занятий. Это способствует более эффективному обучению, сохранению интереса к занятиям и формированию уверенности в себе. Важно помнить, что каждый учащийся уникален, а индивидуальный подход позволяет адаптировать программу обучения под его потребности и интересы.

Таким образом, хореографическое образование в дополнительном обучении – это путь к гармонии и творчеству, который позволяет раскрыть детский творческий потенциал, развить их хореографические способности и получить удовольствие от процесса обучения. Индивидуальный подход, разнообразие стилей и направлений, игровой подход, творческие проекты, сотрудничество с родителями, мотивация и поддержка, а также адаптация методов оценки результатов – всё это способствует успешной реализации индивидуального подхода в рамках программы по хореографии в дополнительном образовании.

Список литературы

1. Долгополова, Л.А. Психолого-педагогические основания индивидуального подхода в работе педагога-хореографа / Л. А. Долгополова // Успехи современной науки и образования. – 2017. – Т. 1, № 3. – С. 135-138. – EDN YGXNBX.
2. Жильцов, Я.А. Танцевальные способности как основа индивидуального подхода в обучении хореографии / Я. А. Жильцов, И. В. Губаренко // Культурно-образовательная среда: современные тенденции и перспективы исследований : Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Белгород, 20 мая 2022 года / Отв. редакторы В.И. Коваленко, К.Н. Лобанов, О.А. Соколова, В.С. Зинченко. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2022. – С. 179-184. – EDN URYNWC.
3. Лупандина, Е.А. Хореографическая школа в дополнительном образовании: Электронный сборник методических материалов педагогов Оренбуржья / Е. А. Лупандина. – Оренбург : Без издательства, 2019. – 218 с. – EDN VXRMI.

4. Яценко, А.С. Развитие профессионально-хореографической направленности детей в учреждениях дополнительного образования: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Яценко Анастасия Семеновна. – Москва, 2001. – 250 с. – EDN NMAACH.

Конюхова Наталья Владимировна,
*педагог дополнительного образования,
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко,
г.Оренбург*

ПРОЕКТ «ФУРОШИКИ»

*Подарок душою, что может дороже,
Быть может прекраснее вдруг?
Того волшебства что рождается, может,
От ловкости творческих рук.
Теплой улыбкой и нежностью взгляда,
Сердцем фантазий вокруг,
Что разольётся рекой звездопада,
Ярких эмоций мой друг!*

Вне зависимости от возраста каждый человек любит получать подарки, а некоторым даже больше нравится их дарить. Современные возможности позволяют реализовывать массу идей и пожеланий в данном направлении. Не стоит слушать тех людей, которые говорят, что нечего подарить. Нужно максимально активизировать мыслительный процесс. И обязательно получится достичь конкретного результата. Времени и сил занять он может по-разному.

Подарок для мамы, бабушки своими руками сможет порадовать без всяких сомнений. Даже самая обычная мелочь, сделанная собственными руками, доставит колоссальное удовольствие. Поэтому, дети стараются выполнить его со всей любовью. Полученный результат однозначно будет обречен на успех. Счастливые мама или бабушка для детей тоже очень много значит. И баловать их подарками собственно ручного производства нужно однозначно. Им всегда будет приятно получать приятные неожиданности от своих детишек.

Исходя из актуальности, была сформулирована *цель работы: изучение способов оформления подарков в технике фурушики.*

Фурушики – это практически тоже, что у нас называют обычным узлом. На Руси, девушка, выходя из дому и беря с собой много вещей, брала скатерть или платок, все складывала и завязывала крест на крест.

Если в России это носило практическую значимость, то Японцы превратили это в искусство. Они берут красивую ткань, создают необычные узелки, умопомрачительные завязочки. Используют фурушики не только для переноса вещей, но и для декорирования и упаковки, к примеру, подарка.

Интересная техника фурушики используется для транспортировки предметов любой формы и назначения. Можно сказать, что существует 2 основных направления, в которых применяют данный вид искусства: праздничная обертка для подарков; складывание сумок для повседневной носки, прогулки и походов за продуктами.

Обертка в таком стиле выглядит замысловато и вычурно, но ни у кого не возникнет вопроса — как же ее развернуть. Достаточно будет потянуть за краешек или узелок — и перед вами предстанет подарок.

Интересен тот факт, что в ткань заворачивают не только предметы быта и подарки — в Японии таким образом принято упаковывать сладости. Причем каждая конфета должна быть обернута отдельным лоскутком.

Благодаря тому, что ткань — очень мягкий податливый материал, ее можно использовать для обертки как стандартных квадратных коробок, круглых предметов, так и вещей в виде цилиндра и конуса.

Причины для появления самой идеи упаковки в Японии были те же, что и в Европе — необходимость сохранения и консервации продуктов питания. Однако в отличие от европейских стран с холодным и жестким климатом, японские поселения возникли в более благоприятных для собирательства и рыболовства условиях. Именно поэтому идея европейской упаковки основывается на сохранении содержимого как можно дольше, японская же упаковка всегда мыслилась как временная красивая оболочка.

Для подарочной упаковки выбирается более сложный вариант ткани – с узорами. Даже стопка завернутых книг выглядит в Фурушики очень стильно.

Фурушики очень удобен в применении: ткань принимает форму предмета, который вы заворачиваете, а ручки позволяют легко перенести груз. Кроме того, подарок, завернутый не в жесткую бумагу, а в мягкую, многослойную ткань, приобретает особую выразительность.

Из истории фурушики понятно, что основным предметом творчества является ткань. За долгое время существования данного искусства мастера выяснили основные требования: материал должен быть тонким, чтобы его легко было складывать.

Вместе с тем, отдайте предпочтение прочным тканям — тогда материал не будет перетираться и рваться на сгибах. Новичкам советуют начинать обучение фурушики с шелком или хлопком.

Мастера используют преимущественно прямоугольные лоскуты с длиной стороны от 40 до 80 сантиметров. Но вы можете использовать ткань любого размера — от носового платка до простыни двуспальной кровати. Все зависит от размера вашего подарка.

Очень выигрышно смотрится также упаковка в квадратный отрез ткани — за основу техники фурушики часто берут шелковые платки такой формы. Причем при обертывании подарков выбираются платочки с наиболее пестрым цветочным или абстрактным узором

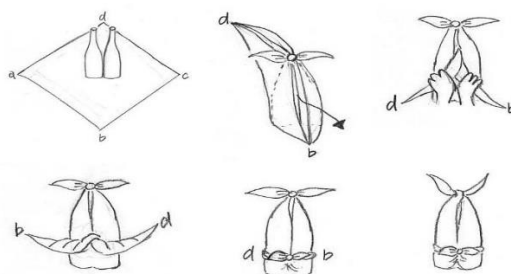

Существует множество способов завязывания и скручивания фурушики (Furoshiki). Все зависит от ситуации. Вы можете изучить несколько способов завязывания японского оригами из ткани с помощью схем, представленных ниже.

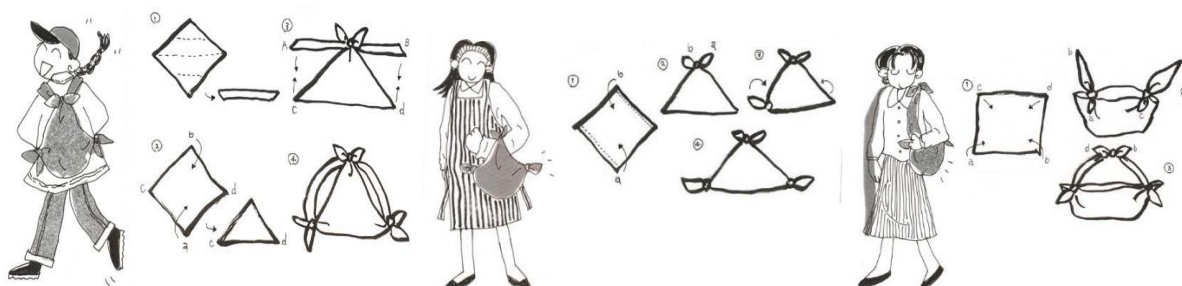
FUROSHIKI

Вот, к примеру, схема, как красиво упаковать бутылки. И носить удобно, и для упаковки подарка то, что надо!

Парочка схем, как завязать себе оригинальную сумку.

А ещё фурушики – это отличный способ для того, чтобы заворачивать подарки! Такой подарок можно преподнести и на день рождения, и на свадьбу, и на юбилей.

*Ливенцева Маргарита Викторовна,
педагог дополнительного образования
ГАУ ДПО ИРО ОО, г. Оренбург
Масловская Светлана Викторовна,
методист ГАУ ДПО ИРО ОО, г. Оренбург
e-mail: sv_maslovskaya@mail.ru*

РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование личностных качеств и ценностных ориентаций обучающихся в системе дополнительного образования является важнейшей задачей педагога в современных условиях. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей от 9 ноября 2022» года формирование гражданско-патриотических качеств обучающихся становится важнейшим направлением работы педагога [9].

Идея воспитания патриотизма и гражданственности в современных реалиях приобретает государственное значение [8]. Испытание на «прочность» гражданско-патриотических качеств граждан России диктуется особыми обстоятельствами в современном мире. В связи с чем, национальная и культурная идентичность, готовность отвечать интересам России обеспечивают жизнеспособность современной личности [4]. В связи с чем, воспитательная составляющая образовательного процесса в системе дополнительного образования становится гармонизирующим пространством и ориентир для формирования ценностно-смысловых оснований личностной позиции обучающегося [7].

Понятие воспитание в современных исследованиях связывают, прежде всего, с целенаправленностью и организованностью педагогического взаимодействия взрослого и ребенка, которое направлено на духовно-нравственное и личностное развитие обучающегося. Е.В. Бондаревская рассматривает воспитание как возрождение человека нравственности и культуры, возрождение гражданина [3]. Важной составляющей этого процесса, по оценке специалистов, является активность всех субъектов (учителя и ученика) для достижения целей [2].

А.С. Запесоцкий говорит о необходимости в данном процессе личности педагога пронизанной позитивной энергией профессионального и духовного ориентира как условия его эффективной деятельности [1, с. 5]. Необходимо также учитывать о возникновении воспитательного вакуума в современной системе образования, связанной с изменением взглядов и утратой многих воспитательных идеалов как ориентиров процесса воспитания [7].

Патриотизм как личностное качество человека зарождается, прежде всего, в семье, в социуме, в образовательной организации. Так, Криворученко В.К.,

интерпретируя понятие «патриотизм», дает его следующую характеристику: «Патриотизм выступает элементом гражданского общества, а его недооценка приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ общества. Патриотическое воспитание призвано способствовать национальному возрождению России как великой державы» [6, с. 5].

В данных условиях важен процесс интеграции художественного творчества детей, культуры, искусства и образования, что расширяет возможности формирования духовно-нравственных качеств обучающихся, их гражданско-патриотическую позицию [3; 4].

На базе МОАУ СОШ «Подгороднепокровская СОШ» Оренбургской области в творческом объединении «Мастерская идей» под руководством педагога дополнительного образования М.В. Ливенцевой были разработаны эффективные модели развития патриотических качеств обучающихся:

- *интерактивные занятия* в системе дополнительного образования по теме «Наша Родина - Россия», «Музей Боевой Славы»;

- *гражданско-патриотические акции:*

- «*День добра и уважения*» ко Дню пожилого человека; целью акции стало выражение уважения и заботы старшему поколению, укрепление связи между поколениями; учащиеся создали открытки в виде желтого кленового листочка как символа акции, которые стали настоящим посланием добра и уважения старшему поколению;

- «*Я – россиянин*» (ко Дню народного единства): обучающиеся выполнили коллективную творческую работу - аппликацию флага из бумажных сердечек белого, синего, красного цвета;

- «*Блокадная ласточка*»: обучающимися создан символ – ласточка с письмом в клюве. Ребята узнали, что ласточка имеет глубокий исторический смысл: в 1942 году, когда враг пытался сломить дух ленинградцев, утверждая, что через кольцо блокады не пролетит даже птица, эта ласточка стала ответом, символом надежды и веры в победу. В память об этом подвиге и в знак уважения к мужеству тех, кто выстоял, все участники зажгли свечи;

- *мастер-класс «Весенние подарки»* совместно с активистами Движения Первых Подгороднепокровской школы: активисты своими руками создали чудесные декоративные панно, каждый элемент, каждая деталь которого пропитана теплом детских сердец!;

- *выставка детского творчества «Космос глазами детей»*: представлены яркие краски, смелые идеи и безграничная детская фантазия, устремленная к звездам; поделки выполнены из самых разных материалов, бумаги, пластилина и даже бросовых материалов;

– детский фестиваль «Многоликая Россия» как знакомство с культурным многообразием нашей страны: дети вместе разучивали народные песни и учились исполнять игру на народных музыкальных инструментах.

Реализация гражданско-патриотического воспитания учащихся средствами художественной деятельности способствовала:

– формированию патриотических качеств учащихся в процессе художественно-творческой деятельности;

– включению обучающихся в проведение гражданско-патриотических акций, способствующих расширению гражданского духовно-нравственного потенциала детей;

– включение обучающихся в патриотическое фестивальное и выставочное движение, расширяющее духовный кругозор обучающихся, обеспечивающих знакомство с культурным многообразием нашей страны.

Список литературы:

1. Запесоцкий, А. С. Университет как социально-педагогическая система / А.С. Запесоцкий - Известия Российской академии образования. – 2008. – № 1 (8). – С. 43.
2. Зауторова, Э. В. Патриотизм как социальное явление и интегративное качество личности / Э.В. Зауторова, О. Я. Рейма - Вестник Вологодского института права и экономики ФСИН России. – 2018. – № 41.
3. Иванова, О.Л. Рисунки, которые нас рисуют. Педагогическая диагностика художественного развития ребенка / О. Л. Иванова. – Москва : Сфера; Санкт-Петербург : Речь, 2009, 1995. – С. 136.
4. Зникина, Л. С. К вопросу о реализации воспитательного потенциала в процессе подготовки будущих специалистов / Л. С. Зникина, В. А. Боровцов // Мир науки, культуры, образования. – 2022. – № 4 (95). – С. 60–62.

5. Караковский, В. А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса / В. А. Караковский. – Москва, 1993. – 37 с.

6. Кондакова, Н.А. Младшее поколение как социально-демографическая категория: теоретический аспект / Н. А. Кондакова // Вопросы территориального развития. – 2015. – Вып. 7 (27). – Режим доступа: <http://vtr.vssc.ac.ru/article/1519/full>

7. Коняева, Е. А. Краткий словарь педагогических понятий : учебное издание / Е. А. Коняева, Л. Н. Павлова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. – 131 с.

8. Лупандина, Е. А. Роль семьи в воспитании гражданина и патриота Родины / Е. А. Лупандина // Семья и образование: технологии взаимодействия : сборник научно-методических материалов. – Оренбург : Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 2024. – С. 13-16. – EDN BNPJSK.

9. Указ Президента Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей от 9 ноября 2022». — Текст : непосредственный.

*Савельева Светлана Викторовна,
педагог дополнительного образования,
руководитель
образцового детского коллектива
вокально-хореографической студии «Икс плюс»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко,
г.Оренбург*

СОВРЕМЕННЫЙ ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ: ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Вокальное искусство является одним из значимых средств эстетического воспитания, востребованных сегодня в комплексе музыкальных дисциплин организаций дополнительного образования. Это вид музыкального исполнения, основанный на мастерстве владения певческим голосом. Вокальное исполнение реализуется в разных формах: сольной (индивидуальной), ансамблевой (групповой) и хоровой (массовой). Для исполнителя вокального искусства недостаточно одного лишь вокального мастерства: он должен гармонично сочетать пение с пластикой, обладать чёткой дикцией и, главное, уметь раскрывать художественный образ произведения, донося его до зрителя.

О единстве формы и содержания в искусстве пения, а также о его эстетической составляющей писал выдающийся представитель отечественной вокальной

педагогики В. П. Морозов. Голос, обладающий особой «даровой энергетикой», становится инструментом выражения личного отношения человека к различным жизненным ситуациям и средством коммуникации с окружающим миром [7].

Эстрадный вокал (от итал. *vocal* — «голос») ориентирован на массовую аудиторию и отличается широким спектром приёмов и техник, поражающих своим разнообразием. При этом голос представляет собой не просто инструмент звуковедения: искусство вокализации выходит за пределы технической стороны и служит воплощением художественного образа, способного вызывать у слушателей глубокий эмоционально-чувственный отклик.

Поскольку в пении музыкально осмысленное слово неразрывно связано с интонацией, обучение вокалу представляет собой не только постановку голоса, но и творческую деятельность по раскрытию артистической индивидуальности, раскрепощению и развитию личности исполнителя на сцене.

Историко-теоретическое освещение проблемы формирования творческой личности представлено в трудах В.И. Жукова, В.В. Кускова, Р.Г. Скрынникова, соотносящих проблемы развития культуры с социально-историческими изменениями в обществе [8].

Исследования роли музыки в эстетическом воспитании и развитии ребенка освещены в области педагогики, психологии, музыкознания, теории и практики музыкального воспитания.

Так, Б.М. Теплов детально изучал эстетическую проблематику в музыке [10]. Л.С. Выготский видел эту роль в воспитывающем и преобразующем действии искусства, в частности музыкального искусства. По его мнению, «искусство есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, оно есть способ уравнивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни» [3].

Воспитательная и образовательная функция музыкальной культуры представлена в работах В.К. Суханцевой, Л.Д. Дмитриева [4;9]. Ю.Б. Алиев делал акцент на формировании нравственно-эстетических качеств личности ребенка как гражданина и патриота России, его интеллектуальном развитии и музыкальном мышлении и образованности [1]. Ш.А. Амонашвили является сторонником формирования у ребят таких качеств, как доброта, чувство товарищества, дружба, взаимопомощь в учебной деятельности и жизни.

Емельянов В.В. предложил много практических заданий: они направлены на развитие диапазона, силы, выносливости голоса, улучшение дикции, снятие мышечных зажимов. Упражнения построены так, чтобы постепенно усложняться и закреплять нужные навыки [5].

Известно, что специфика вокального искусства представлена в различных видах (сольное (одинокое, одnogолосное), ансамблевое (групповое), хоровое (массовое) и жанрах (сольное, академическое, оперно-концертное, эстрадное,

церковное, ансамблевое, народное, хоровое, детское, камерное, профессиональное, любительское пение) [2].

Современное эстрадное вокальное искусство во всём множестве его форм и средств оказывает влияние на сознание, чувства и вкусы людей, формируя эстетическое восприятие действительности и развивает творческие качества личности [6].

Певческий голос рождается благодаря работе системы внутренних органов, участвующих в голосообразовании. Во время пения инструментом становится весь организм певца, который по-разному адаптируется в зависимости от вида вокальной деятельности. Ключевые качества хорошего звучания — тембральная ровность по всему диапазону, а также высотная и динамическая стабильность. Правильное определение типа голоса и его физических возможностей помогает выстроить точную технику, которая обеспечивает качество звука и чёткость вокальной речи. Процесс управления внутренней энергетикой фонации может быть осознанным и корректироваться на интеллектуально-волевом уровне.

Главная задача эстрадного артиста — найти собственный уникальный звук, оригинальную манеру исполнения и сценический образ, которые легко узнаваемы. При интонировании на первый план выходит чёткая дикция, ведь слово является одним из главных составляющих хорошей песни. Однако, современные тенденции нередко отходят от этого принципа: сейчас часто встречается намеренно «сглаженная» дикция, что заметно снижает художественную выразительность произведения.

Правильное диафрагмальное дыхание, владение техникой звукоизвлечения, выработанная певческая позиция и диапазон с сохранением тембральной насыщенности — все эти элементы в комплексе дают представление о полноценной вокальной школе и технике. Занимаясь эстрадным вокалом, важно помнить, что он максимально приближен к естественному речевому звукообразованию. Эстрадный вокал включает множество жанров, стилей и направлений: авторская песня, шансон (фр. *chanson* — песня), джаз, фольклор, рок, поп-музыка и другие. Для каждого из них характерны свои приёмы: бэлтинг, расщепление, вибрато, мелизмы, субтон (придыхание), микст, фальцет, твэнг (резкий, пронзительный звук) и т.д.

Поп-вокал остаётся самым массовым направлением эстрадного пения. Его отличают мелодичность, запоминающиеся припевы, удобный тесситурно-регистровый диапазон и относительно несложная техника исполнения. Следом по популярности следуют джаз- и рок-вокал, которые придают эстраде особую энергетiku, колорит и драйв. Рок-вокал характеризуется мощным звучанием и активным использованием экстремальных техник — расщепления, гроулинга, скрима, бэлтинга и фрай-скрима. При работе с этим направлением

особенно важно соблюдать гигиену голосовых связок: некорректное применение подобных приёмов чревато серьёзными травмами.

В последние годы активно развивается соул-вокал — эмоционально насыщенное направление, в котором значительную роль играют мелизмы и импровизации. В начале XXI века из классического соула выделились два самостоятельных ответвления:

- неосоул — сочетает аутентичные импровизации с элементами джаза, фанка и африканской музыки;
- хип-хоп соул — гибрид ритм-энд-блюза и хип-хопа, для которого характерны речитативы, сэмплирование и программирование ритма.

Любые новые течения и ответвления от устоявшихся вокальных направлений обогащают эстраду свежими художественными приёмами, музыкальными идеями, а также расширяют возможности для импровизации и поиска индивидуального исполнительского стиля. Наиболее подвижным и экспериментальным остаётся джаз: его отличают сложные гармонии и свингующие мелодические линии.

В России в последние годы стремительно растёт популярность фолк-вокала. Это направление опирается на народно-песенные традиции многочисленных этносов страны и становится важным ресурсом для сохранения и актуализации культурного наследия в современной музыкальной практике.

Одним из самых любимых слушателями направлений остаётся шансон — с его лиризмом, проникновенной мелодекламацией, мягкими, задушевыми интонациями, вниманием к поэтическому слову и камерностью исполнения. К шансону близка авторская (бардовская) песня, особенно популярная в 1950–1970-х годах. Её отличительные черты — единство автора музыки, текста и исполнителя, приоритет поэтического содержания над музыкальным сопровождением (чаще всего гитарным) и исповедальный характер. Этому жанру присущи естественность, непринуждённость, часто — манера «говорком», узкий мелодический диапазон, разговорные интонации и переходы от пения к речитативу. И шансон, и авторская песня имеют давние корни, уходящие в эпоху менестрелей, трубадуров, труверов и народную песенную культуру.

С 1970-х годов на эстрадную сцену выходят R&B, поп- и фанк-вокал, а затем формируется культура музыкального речитатива: хип-хоп, рэп, драм-н-бэйс (сочетание речитатива с ломаными ритмами и глубокими басами), а в рок-музыке — рэпкор, ню-металл, альтернативный рок и рэп. Во всех речитативных жанрах активно используется приём флоу (англ. flow — поток) — ритмичная и плавная подача текста с попаданием в бит и дабл-тайм (ускоренная речитация с большим количеством слов на один бит).

Техники вокала в современной эстрадной культуре постоянно обновляются, не прекращая творческий поиск молодых артистов. В последние годы появились такие термины, как:

- ✓ эдлибы — импровизационные фразы и выкрики, добавляющие энергетику;
- ✓ мультисиллабические рифмы — усложнённые ритмические конструкции с несколькими слогами в бите;
- ✓ чоппинг — дробление слов для создания нового ритмического рисунка.

К перечисленным приёмам нередко добавляют подвижную игру голосом, тембром и интонациями, чтобы усилить эмоциональную передачу сценического образа.

Таким образом, ключевым остаётся поиск собственного голоса и тембра, способных максимально полно раскрыть чувства и тематику песни, сингла или трека. В начале пути каждый вокалист проходит через подражание и копирование любимых исполнителей, но в итоге вырабатывает свой индивидуальный стиль — основу будущего успеха. Поэтому важно постоянно изучать новые техники, манеры и приёмы, не бояться экспериментировать с голосом и образом, чтобы создать неповторимую исполнительскую индивидуальность.

Список литературы

1. Алиев, Ю.Б. Методологические основы вокально-педагогического творчества : в 2-х ч. / Ю. Б. Алиев. – М.: ВЛАДОС, 1993.
2. Амонашвили, Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки обучения на занятиях по вокалу / Ш. А. Амонашвили. – М.: Педагогика, 1984.
3. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М.: Искусство, 1986.
4. Дмитриев, Л.Д. Основы вокальной методики / Л. Д. Дмитриев. – М.: Музыка, 2000.
5. Емельянов, В. В. Развитие голоса, координация и тренинг / В. В. Емельянов. – М.: Лань, 2010.
6. Лупандина, Е. А. Роль вокального искусства в эстетическом воспитании современного ребенка / Е. А. Лупандина // Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 6(6). – С. 337-341. – EDN ХВНІТВ.
7. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – М.: МГК, ИП РАН, Центр «Искусство и Наука», 2008.
8. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1997.
9. Суханцева, В. К. Музыка как мир человека. От идеи вселенной – к философии музыки / В. К. Суханцева. – Киев, 2000.
10. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – Л.: АПН РСФСР, 1947.

МАСТЕР-КЛАССЫ

*педагогов дополнительного образования отдела «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург*

Балан О.Д. Радужная пони. Рисунок фломастерами. - Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/DKch/L6GsmJUuL>

Кропотина О.Д. Лошадка. Мезенская роспись. - Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/Fbh1/w5rmA5ZAK>

Нестерова И.А. Весёлая зебра. Смешанная техника. - Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/Zybs/MSdxWKcyB>

Порфирьев С.В. Лошадка Пржевальского. Шерстяная живопись - Режим доступа: https://vk.com/wall-211855992_24

Солдатенко Н.Ю. Сказочный единорог. Бумагопластика. - Режим доступа: https://vk.com/wall-211855992_25

Сорокина М.М. Красная лошадка. Новогодний талисман. Аппликация из фетра и фоамирана. - Режим доступа: <https://cloud.mail.ru/public/LKbr/jMMpcaE4V>

Сошина Т.С. Рисунок акварелью «Силуэт лошади на фоне закатного солнца». - Режим доступа: https://vk.com/wall-211855992_27

Харитошкин С.В. Пластилиновый лошарик. - Режим доступа: https://vk.com/wall-211855992_26

*Сорокина Марина Михайловна,
педагог-организатор отдела «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург*

ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Оренбургские мотивы, батик, Логинова Софья, 13 лет, рук. Шустова Е.А., МБУДО ДШИ № 6, Оренбург

За моим окошком, художественный текстиль, Чиркова Василиса, 11 лет, рук. Солдатенкова О.П., ЧУДО АРТ-студия Крона

Всякая птица своим пером гордится, 11 лет, роспись, рук. Барabanщикова А.И., МАУДО ДШИ № 8, Оренбург

Башкирская красавица, кукла из ваты, Кучерявая Ирина, 14 лет, рук. Кучерявая О.А., МБУДО ДШИ Соль-Илецкого ГО

Матрёшка Пасха, роспись, Панарина Алёна, 14 лет, рук. Рыбакова В.В., МАУДО ОДШИ им. А.С. Пушкина

Русское гостеприимство, керамика, Потапова Полина, 15 лет, рук. Патрина Е.А., МБУДО ДШИ Свирель п. Переволоцкий

*Сорокина Марина Михайловна,
педагог-организатор отдела «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург*

**ВЫСТАВКА
АВТОРСКИХ РАБОТ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Летний зной, батик, Шустова
Екатерина Александровна,
МБУДО ДШИ № 6,
г.Оренбург

Хорошо птичке в золотой
клетке..., роспись,
Барабанщикова Анастасия
Игоревна, МАУДО
ДШИ № 8, г.Оренбург

Рождение куря,
войлок, Солдатенкова Ольга
Петровна, АРТ-студия КРОНА,
г.Оренбург

Матрешка. На прогулке,
роспись, Рыбакова Валентина
Валерьевна, преподаватель
МАУДО ОДШИ
им. А.С. Пушкина

Оренбургская казачка,
керамика, Патрина Елена
Александровна, МБУДО
ДШИ Свирель
п. Переволоцкий

Русская красавица, кукла из ваты,
Кучерява Ольга Александровна,
МБУДО ДШИ Соль-Илецкого ГО

*Кропотина Олеся Дмитриевна,
заведующий отделом «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г.Оренбург*

**ВЫСТАВКА АВТОРСКИХ РАБОТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА «ЦЕНТР «ИСТОКИ»
ГАУДО ООДТДМ ИМ. В. П. ПОЛЯНИЧКО, Г.ОРЕНБУРГ**

Декоративное панно в смешанной технике. Кропотина Олеся Дмитриевна

Вышивка лентами. Сорокина Марина Михайловна

**Городец. Роспись по дереву. Сошина
Татьяна Сергеевна**

**Декоративное панно в
смешанной технике.
Кропотина Олеся
Дмитриевна**

**Декоративное панно.
Порфирьев Сергей
Владимирович**

**Хохлома. Роспись по дереву. Лупандина
Елена Александровна**

**Гжель. Роспись по
дереву. Лупандина
Елена Александровна**

**Городец. Роспись по дереву.
Лупандина Елена
Александровна**

**Декоративная композиция. Акрил.
Лупандина Елена Александровна**

**Фигурка из полимерной
глины. Нестерова
Ирина Анатольевна**

**Декоративное панно.
Нестерова Ирина
Анатольевна**

Резьба по дереву. Скульптура. Харитошкин Сергей Викторович

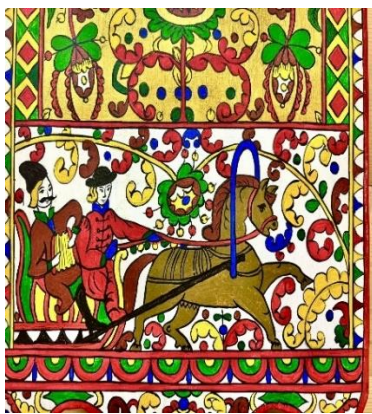
Декоративное панно. Балан Ольга Дмитриевна

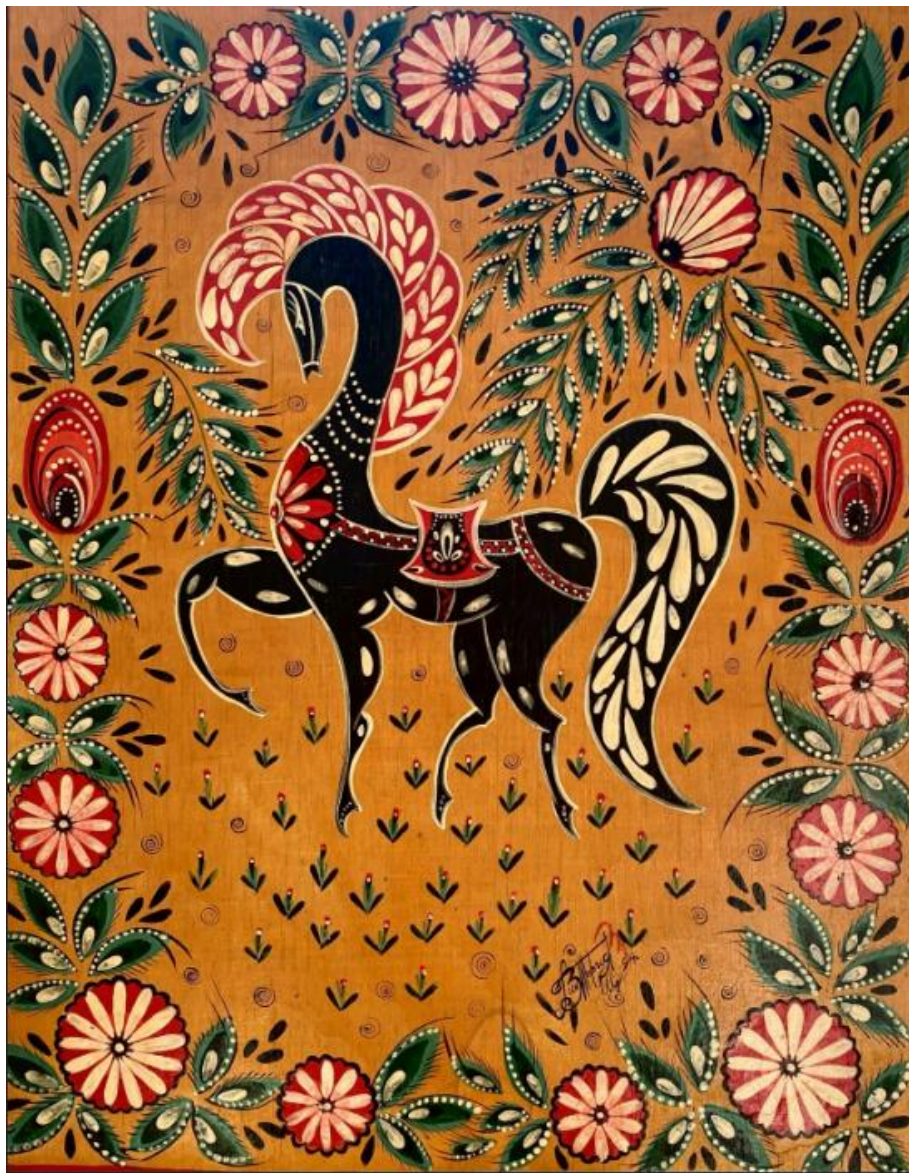
Солдатенко Наталья Юрьевна

*Цаплин Андрей Олегович,
учитель изобразительного искусства, технологии
МОАУ «Лицей №1 г. Оренбурга»*

**АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
(роспись по дереву)**

ГОРОДЕЦ. РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ

Щелкунова Виктория Валерьевна,
педагог-организатор отдела «Центр «Истоки»
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, г. Оренбург