

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
**«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»**

**Применение различных форм
декоративно-прикладного искусства в
культурно-образовательной
деятельности Кирилло-Белозерского
музея-заповедника**

Методист отдела
культурных мероприятий
Л.Н. Акимова

Оглавление

Вступление.....	3
1. Виды современного декоративно-прикладного искусства.....	3
2. Анализ применения различных видов декоративно-прикладного искусства в культурно-образовательной деятельности Кирилло-Белозерского музея-заповедника.....	6
Заключение.....	11
Список литературы.....	13

Вступление

Современный музей является не только хранителем социально-культурной памяти, но и культурообразующим и культурообразующим феноменом. Музей рассматривается как важное средство развития творческого потенциала человека, формирования его ценностных ориентаций. Основной принцип любой формы культурно-образовательной деятельности музея – предоставление посетителям возможности заниматься тем, что их интересует, создание условий для самореализации. Эффективность этой работы зависит и от взаимодействия музея со школой, интеграции школьной и музейной педагогики, так как в настоящее время культурно-образовательная деятельность – одно из ведущих направлений музейной работы, прежде всего, с детской и подростковой аудиторией.

Декоративно-прикладное искусство является универсальным средством формирования и развития художественно-творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы, эстетического сознания личности. Выбор в качестве средства воспитания художественно-эстетической культуры декоративно-прикладного искусства объясняется тем, что по своей эстетической особенности и условности оно очень близко детям («самое близкое искусство»), по своей наглядно-образной специфике оно доступнее восприятию ребенка, чем профессиональное искусство, а практичность и разнообразие его многих жанров вызывает особый интерес и желание заниматься декоративно-прикладным творчеством. [2, с. 32]

Поэтому актуальным будет анализ новых форм работы музея с публикой в аспекте его культурно-образовательной деятельности на основе декоративно-прикладного искусства.

1. Виды современного декоративно-прикладного искусства

По мнению исследователя Н.Б. Смирновой, анализ сложившейся ситуации в XXI веке показывает необходимость формирования личности, способной к активному профессиональному, творческому, личностному росту в современных условиях, а одним из путей формирования такой личности может быть использование потенциала народного декоративно-прикладного искусства. [7, с. 127–132]

История последних десятилетий показала, что современное декоративно-прикладное искусство находится в постоянном развитии. Художественное наследие во всем его многообразии органично обогащает новые декоративные формы, вызванные широким проникновением технологий XXI века. Под влиянием различных этнокультур и в результате

глобализации происходит переосмысление национальных традиций при сохранении сложившихся культурных приоритетов. [8, с. 7–9]

Очень популярными становятся такие виды художественной обработки материалов, как войлоковаляние, роспись по ткани, изготовление цветов из ткани, роспись по стеклу и керамике, декупаж, скрапбукинг, квиллинг, витраж и др. Современные виды декоративно-прикладного творчества позволяют за небольшой промежуток времени и, используя недорогие и доступные материалы и инструменты, создать не просто детскую поделку, а действительно интересный красивый арт-объект. [9, с. 24]

Существует классификация художественных изделий по материалу, применяемому для их изготовления, и способу изготовления (Таблица 1).

Таблица 1. Классификация художественных изделий.

Художественные изделия	
материал для изготовления	способ изготовления
<ul style="list-style-type: none">– дерево,– бумага,– папье-маше,– металл,– кость и рог,– камень,– керамика,– стекло,– кожа,– пряжа,– ткань,– мех,– пластмассы	<ul style="list-style-type: none">– литые,– чеканные,– филигравные,– давленые,– кованые,– гальванопластические,– столярные,– токарные,– резные,– плетеные,– вязаные,– тканые,– вышитые,– выдувные

Так, например, если рассматривать такой материал для изготовления художественных изделий как бумага, то одним из особенно популярных современных видов декоративно-прикладного искусства является бумагопластика и ее разновидности.

Таблица 2. Примеры современных видов декоративно-прикладного искусства.

Примеры	Вид декоративно-прикладного искусства	
	Материал для изготовления	
1	2	
1. Бумага	<ul style="list-style-type: none"> - Оригами – древнее искусство складывания фигурок из бумаги, - Киригами – вид оригами, в котором допускается использование ножниц, - Кусудама – бумажная модель, которая обычно формируется сшиванием вместе концов множества одинаковых пирамидальных модулей, так что получается тело шарообразной формы, - Квиллинг (бумагокручение) – скручивание фигурок (спиралек) из тонких бумажных полосок, - Хандигырим – картина, составленная из разноцветных кусочков бумаги, вырыванных из размоченного в нужных местах листа ханди – оригинальной корейской бумаги ручного производства, - Вытинанка – это вырезанные из бумаги орнаменты («вытинасть» от белорусского «тщательно вырезать»), - Айрис-фолдинг («радужное складывание») – техника выкладывания картин из полосок цветной бумаги, - Техника tunnelbook – это новая техника составления многослойных «книжек», открыток, - Гофротрубочки – техника выполнения изделий, в которой для декорирования поверхностей или для создания объемных фигур используют трубочки из гофрированной бумаги, - Папье-машé (фр. papier-mâché «жёванная бумага») – легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с kleящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. - Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ. scrapbooking: scrap – вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») – вид искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов, - Тиснение (другое название «эмбоссинг») – механическое выдавливание, создающее изображения на бумаге, картоне, полимерном материале или пластике, фольге, на пергаменте, а также на коже или на бересте, - Торцевание – вид бумажного творчества, заключающийся в создании аппликативной мозаики, создаваемой из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги, - Декупаж – это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов. 	
2. Дерево	<ul style="list-style-type: none"> - Выжигание по дереву – пирография (горячее рисование), пиротипия (горячее печатание), выжигание в горячем песке или на огне, увеличительным стеклом на солнце, выжигание кислотой и трением на токарном станке. - Выпиливание лобзиком - Резьба по дереву 	
Способ изготовления		
1. Плетение	<ul style="list-style-type: none"> - Бисероплетение, - Ганутель – эксклюзивное малтийское рукоделие, создание цветов из тонкой спиральной проволоки и шёлковых ниток, - Макраме (от арабск. – тесьма, бахрома, кружево или от турецк. – шарф или салфетка с бахромой) – техника узелкового плетения. - Плетение кружева на коклюшках и фриволите (челночное плетеное узелковое кружево). 	
2. Роспись	<ul style="list-style-type: none"> - Витраж (лат. Vitrum – стекло) – роспись по стеклу или иному прозрачному материалу. - Выдувание – техника, основанная на выдувании краски через трубочку (на лист бумаги). - Текстильная пирография или гильоширивание (выжигание по ткани) – техника выжигания ажурного узора по ткани вручную с помощью выжигательного аппарата. - Граттаж (от французского gratter – скрести, царапать) – техника процарапывания рисунка пером или острым инструментом по бумаге или картону, залитых тушью. - Мозаика – способ создания изображения из маленьких элементов. - Монотипия (от греческого monos – один, единый и typos – отпечаток) – оттиск рисунка красками в зеркальном отображении - Нитяная графика (изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) – графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании. - Пуантилизм – стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от смешения красок на палитре. 	

Продолжение таблицы 2.

1	2
3. Шитье, вышивка	<ul style="list-style-type: none">- Вышивка – художественная, русская, прямая и косая гладь, вышивка лентами, прошва, золотое шитьё, цветная перевить, декоративные швы, мережка, ришелье, ручная филейная и гипюрная вышивки и др.- Пэчворк без иглы или кинусайга – это аппликации из кусочков ткани, края которых прячутся в прорезы между деталями рисунка.- Цумами Канзаши – техника складывания цветов из квадратиков натурального шелка.

В таблице 2 представлена классификация отдельных видов декоративно-прикладного искусства по материалу и способу изготовления. Но следует отметить, что деление (объединение по какому-либо признаку) большинства техник условно, а многие техники прикладного творчества являются мультитехниками, т.е. сочетают несколько видов.

2. Анализ применения различных видов декоративно-прикладного искусства в культурно-образовательной деятельности Кирилло-Белозерского музея-заповедника

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в рамках традиционных форм работы с детской аудиторией также большое внимание уделяется декоративно-прикладному искусству, его традиционным и современным видам. Акцент делается на наследие русского народного искусства, его традиции. Ведь яркие, занимательные и простодушные образы народного искусства особенно доступны и близки для детского восприятия. Но также проводятся занятия, посвященные современным видам прикладного искусства, культуре других стран и народов. Ведь, согласно исследованию Н.Б. Смирновой, овладение народным декоративно-прикладным искусством различных народов приведет к глубокому пониманию их национального разнообразия и особенностей, что создаст условия для формирования в дальнейшем толерантного сознания как фактора стабильности и социального равновесия. [7, с. 130]

На музейных занятиях используется богатый иллюстративный материал, а также подлинные образцы декоративно-прикладного и народного искусства. Дети знакомятся с многообразием видов декоративного художественного творчества.

В последние годы большой популярностью среди детской аудитории пользуются современные формы работы, такие как практические занятия, мастер-классы, на которых дети непосредственно включаются в творческий процесс по созданию собственных художественных произведений, что позволяет им развивать свои творческие способности, понимать язык и закономерности искусства, а также приобщаться к художественному наследию прошлого, воспитывать интерес и почтение к творчеству других.

Проанализируем применение в музее такой формы работы, как мастер-класс, за последние три года: с 2012 по 2014 годы.

Основной аудиторией для этой формы работы являются дети. Анализ данной аудитории по возрастам показывает, что большее количество мастер-классов проводится в начальных классах школы, включая детские лагеря, и относительно небольшое – в детских садах и средних классах школы (рис.1).

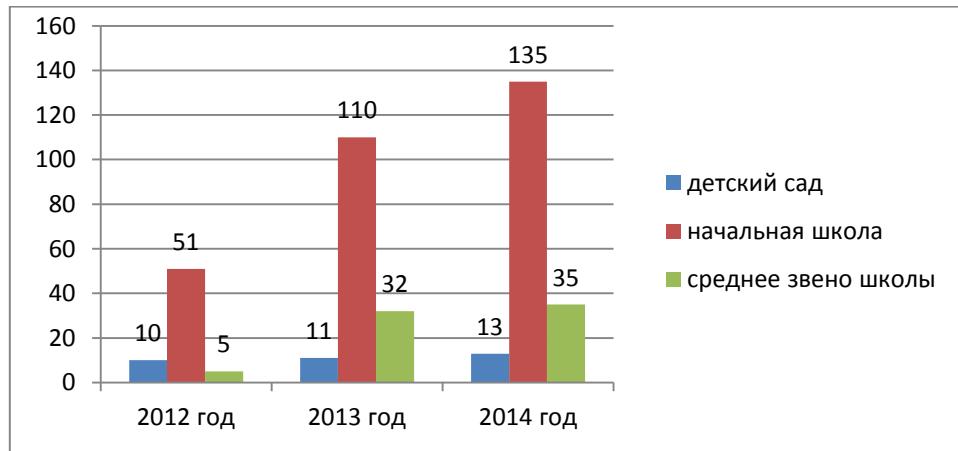

Рис. 1. Аудитория мастер-классов, проведенных сотрудниками музея в 2012–2014 годах.

И хотя количество проводимых мастер-классов с каждым годом увеличивается, соотношение по возрастам их аудитории сохраняется. Но также наблюдается тенденция большего вовлечения в данную форму работы среднего звена школы: если в 2012 году мастер-классы были проведены только в пятых классах, то в 2013–2014 годах были привлечены еще 6, 7, и 8-е классы. Это связано с разработкой в музее новых мастер-классов, более интересных для среднего школьного возраста. Небольшое количество мастер-классов, проводимых в детских садах, объясняется тем, что работа ведется только в старших и подготовительных группах (Фотографии 1,2).

Фотография 1. Мастер-класс «Бумажная мозаика» в детском саду

Фотография 2. Мастер-класс «Волшебная кисточка» в детском саду

Если классифицировать мастер-классы, проведенные сотрудниками отдела по работе с посетителями и музея истории города и района, по видам декоративно-прикладного искусства, то получается следующая структура (Таблица 3).

Таблица 3. Мастер-классы по видам декоративно-прикладного искусства в 2012 году

Традиционные виды декоративно-прикладного искусства	Кол-во	Современные виды декоративно-прикладного искусства	Кол-во
1. Народная кукла	15	1. Айрис-фолдинг	20
2. Плетение кольчужного полотна	3	2. Весенние цветы (оригами)	3
3. Узорный пояс	5	3. Открытка к Дню Победы	5
4. Кирилловская роспись	1		
5. Весеннее солнышко	14		
Итого:	38	Итого:	28

В 2013 году к мастер-классам в рамках современных видов декоративно-прикладного искусства были добавлены такие мастер-классы как «Искусство декупажа», «Валяние из шерсти», «Бумажная мозаика» (техника торцевания и мозаики), а в 2014 году – «Подарок маме» (техника «квиллинг») (Фотография 4), «Кардмэйкинг», «Живопись шерстью», «Ангел из бусин» (бисероплетение) (Фотография 5), «Цветы в технике гантель».

Фотография 3. Мастер-класс «Айрис-фолдинг»

Фотография 4. Мастер-класс «Подарок маме»

Фотография 5. Мастер-класс «Ангел из бусин»

Анализ всех проведенных мастер-классов за 2012–2014 годы показал, что с каждым годом увеличивается суммарное количество занятий, увеличивается количество мастер-классов, как по традиционным, так и по современным видам декоративно-прикладного искусства, но соотношение количества мастер-классов по видам имеет обратную зависимость (Рис. 2).

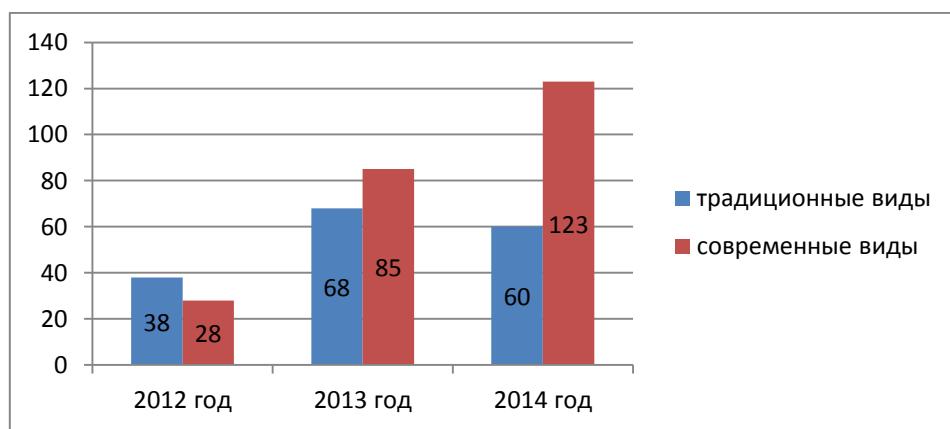

Рис. 2. Соотношение мастер-классов по традиционным и современным видам декоративно-прикладного искусства за 2012–2014 годы

Если в 2012 году мастер-классов по традиционным видам декоративно-прикладного искусства было проведено на 16% больше, чем по современным видам, то в 2013 году данное соотношение стало обратным, а в 2014 году занятий по современным видам прикладного творчества было проведено уже в два раза больше, чем по традиционным (или больше на 34%) (Рис. 3).

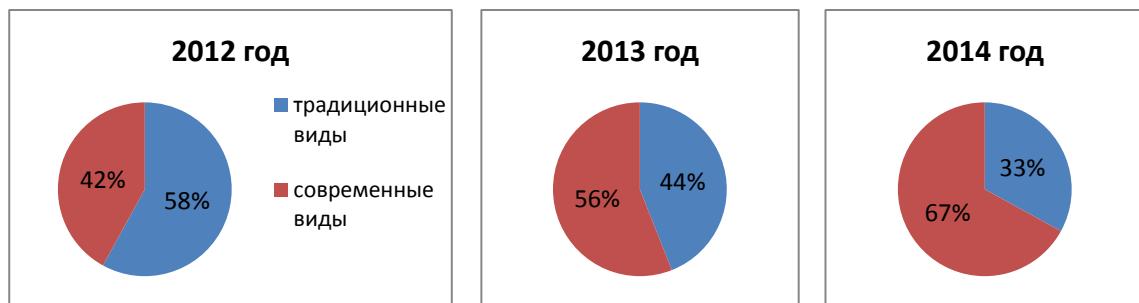

Рис. 3. Процентное соотношение мастер-классов по традиционным и современным видам декоративно-прикладного искусства за 2012–2014 годы

Таким образом, анализ мастер-классов, проведенных за три года, показал, что доминирующую роль в культурно-образовательной деятельности музея на основе декоративно-прикладного искусства для школьной аудитории начинают играть его современные виды, так как количество мастер-классов и практических занятий, использующих современные техники, неизменно увеличивается с каждым годом. Причинами этого является спрос аудитории, современные социокультурные потребности общества и изменения в художественной культуре, связанные с глобализацией и интеграционными процессами в современном мире.

Но данный вывод не является утверждением того, что традиционные виды декоративно-прикладного искусства утрачивают свое значение в культурно-образовательной деятельности музея (Фотографии 6,7). Их доля сокращается по отношению к современным видам, но общее их количество также увеличивается, что можно увидеть из анализа отчета о проведении такого мастер-класса как «Народная кукла» (Рис.4).

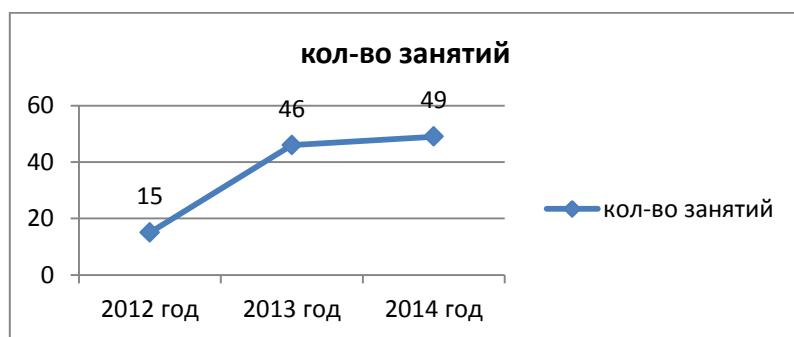

Рис. 6. Количество мастер-классов «Народная кукла», проведенных в 2012–2014 годах

Фотография 6. Мастер-класс «Народная кукла»

Фотография 7. Мастер-класс «Звезда – символ солнца»

Организация художественно-творческой деятельности школьников, их художественное образование и эстетическое воспитание на традиционных видах народного искусства – наиболее эффективная форма приобщения детей к национальной культуре нашего народа.

Использование традиций декоративно-прикладного искусства – это не возвращение назад. «Ни одна из великих эпох в развитии культуры не может быть воссоздана заново... Но само воспоминание о гениальных творениях далеких предшественников, попытка проникнуть в суть их замыслов и обретений плодотворны». [2, с. 112]

Заключение

Таким образом, данное исследование показывает, что в современном мире существует необходимость формирования личности, способной к активному профессиональному, творческому, личностному росту, а одним из путей формирования такой личности может

быть использование потенциала декоративно-прикладного искусства. Музей, выполняя культурно-образовательную функцию, также должен использовать этот потенциал при организации работы с детьми.

Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети, раскрывают перед ними богатство культуры народа, помогают им усвоить нравы, обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное. Занятия по декоративно-прикладному искусству непосредственно и активно влияют на формирование личности подрастающего поколения.

Но при этом нужно учитывать изменения, происходящие в современном мире, как в художественной культуре, так и в других сферах жизни человека.

Так анализ применения в культурно-образовательной деятельности музея различных видов декоративно-прикладного искусства показал, что продолжает увеличиваться доля занятий на основе традиционных видов, но также увеличивается и количество мастер-классов по современным видам, правда более быстрыми темпами. А исследователи отмечают необходимость пересмотра роли декоративно-прикладного искусства в образовательных процессах современного общества в соответствии с происходящими изменениями в науке и культуре.

Список литературы

1. Ахунов, В.М. Современные формы культурно-образовательной деятельности в художественном музее (Опыт Государственного Русского музея). – Режим доступа: <http://www.dissercat.com>
2. Буровкина, Л. А. К вопросу организации декоративно-прикладной деятельности учащихся в учреждениях дополнительного образования / Л.А. Буровкина // Искусство и образование. – 2010. – № 2 (64). – 153 с. – С. 109–113
3. Буровкина, Л. А. Народное декоративно-прикладное искусство – основа формирования духовно-нравственной культуры учащихся / Л.А. Буровкина // Среднее профессиональное образование. – 2010. – № 4. – 72 с.
4. Виды и техники декоративно-прикладного искусства: методический материал / [сост. Е.Г. Шашуловская, И.В. Кузьминова]. - г. Ростов-на-Дону. - 2013. - 40 с.
5. Виды техник декоративно-прикладного творчества. - Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/users/i_am_margarita/post151686848/
6. Практическая культурно-образовательная деятельность музеев. - Режим доступа: <http://www.socobraz.ru/index.php> / Практическая_культурно-образовательная деятельность музеев.
7. Смирнова, Н.Б. Роль и место народного декоративно-прикладного искусства в современной культуре [Журнал] / Н.Б. Смирнова // Интеграция образования. - 2006 г.. - 2. - стр. 127-132.
8. Современное декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство: альбом-каталог / Имена в искусстве России. - М., 2012. - стр. 6-9.
9. Шатунова, О.В. Традиционные и инновационные виды декоративно-прикладного творчества: конспект лекций / О.В. Шатунова, Л.Н. Латипова, А.Б. Сергеева // Елабуга. - 2014. - 146 с.

Л.Н. Акимова,
методист отдела
культурных мероприятий,
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник

e-mail: luba_akimova@mail.ru