

РАЗДЕЛ II

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ СИБИРИ

УДК 008:377

Д. Р. Вытовтова

Студентка,

Алтайский государственный институт культуры (Барнаул, Россия)

А. А. Кожевникова

Преподаватель фольклорного ансамбля

и режиссуры фольклорного театра,

Алтайский краевой колледж культуры и искусств (Барнаул, Россия)

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕВОМ КОЛЛЕДЖЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

В статье раскрываются методологические подходы и конкретные методики преподавания различных направлений народного творчества и формирования специалистов в области фольклора и традиционных ремёсел в Алтайском колледже культуры. Отличительной особенностью подготовки является опора на корневую традицию, осуществляемая посредством фольклорно-этнографических экспедиций, в которых студенты осваивают методы сбора полевого материала, его сохранения, изучения и воспроизводства в культурных и образовательных учреждениях.

Ключевые слова: этнография, фольклор, фольклорно-этнографическая экспедиция, народные ремесла, народное творчество, календарная и обрядовая песенная традиция, ансамблевое пение, вышивка, технологическая карта.

D. R. Vytovtova,

Student

Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia)

A. A. Kozhevnikova,

Teacher of folklore ensemble and directing of the folklore theater

Altai Regional College of Culture and Arts (Barnaul, Russia)

EXPERIENCE OF TEACHING FOLK CULTURE AT THE ALTAI REGIONAL COLLEGE OF CULTURE AND ARTS

The article reveals methodological approaches and specific methods of teaching various areas of folk art and the formation of specialists in the field of folklore and traditional crafts at the Altai College of Culture. A distinctive feature of this training is a strong reliance on the root tradition, carried out through folklore and ethnographic expeditions, during which students master the methods of collecting field material, its preservation, study and reproduction in cultural and educational institutions.

Keywords: ethnography, folklore, folklore-ethnographic expedition, folk crafts, folk art, calendar and ritual song tradition, ensemble singing, embroidery, technological map.

Сохранение и развитие национальной культуры – важнейшая задача, которая требует бережного отношения к памятникам истории и культуры, к традиционному народному художественному творчеству. Возрождение фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного декоративно-прикладного и изобразительного искусства – актуальная проблема современности. Фольклор, его жанры, средства, методы наиболее полно восполняют всю картину народной жизни: быта народа, его нравственности, духовности. Фольклор раскрывает душу народа, его достоинства и особенности. С точки зрения науки фольклор – это феномен, который заслуживает особого изучения и внимательной оценки.

С появлением идеи развития традиционного творчества в Алтайском крае встал вопрос о способах его реализации: центральной оказа-

лась проблема кадров. В 1996 г. на базе Алтайского краевого колледжа культуры и искусств была открыта специализация «Фольклор и этнография». Её задачей стала подготовка специалистов в области народной традиционной культуры, а также поиск, сохранение, изучение аутентичных источников, их достоверное воспроизведение и обеспечение преемственности традиций. С введением в 2002 г. нового Государственного образовательного стандарта направления «Фольклорный ансамбль» и «Народные ремесла» фольклорно-этнографические специализации получили названия «Этнохудожественное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество».

Основание специализации связано с именами Н. А. Герасимовой – доцента Алтайской государственной академии культуры и искусств, заведующей отделом русского фольклора и этнографии Алтайского краевого центра народного творчества и досуга; М. Н. Сигарёвой, М. В. Луниной – ведущих специалистов по фольклору и народным ремеслам; Н. Н. Вавилова – известного гармониста, художественного руководителя ансамбля «Играй, гармонь», организатора краевого фестиваля гармонистов.

За годы работы специализаций в Алтайском краевом колледже культуры и искусств сформирован весомый фольклорно-этнографический фонд устных источников и предметов материальной культуры, накоплен опыт научно-исследовательской деятельности и организации образовательного процесса, разработан комплекс учебно-методических материалов. Включение традиционной культуры в систему художественного образования потребовало принципиально новых подходов, освоения особых методов и форм работы.

Помимо традиционных аудиторных теоретических и практических занятий, одной из главных форм обучения в колледже являются фольклорно-этнографические экспедиции. Они позволяют студентам приобщиться к культуре и традициям своего края, освоить методику работы в полевых условиях, сформировать уважительное отношение и профессиональный интерес к изучению традиционной культуры.

Фольклорно-этнографические экспедиции проводятся студентами и преподавателями специализации ежегодно. За период с 1997 по 2008 г. обследовано более 60 сёл из 18 районов Алтайского края и Республики Алтай – Петропавловского, Чарышского, Усть-Коксинского, Заринского, Майминского, Солонешенского, Волчихинского, Тогуйского и др. Выполненная работа имеет большую научную и практическую ценность и для специализации, и для районов, в которых проводились исследования, и для широкого круга специалистов по фольклору и этно-

графии. Многие материалы представлены в докладах, опубликованы в сборниках конференций регионального, всероссийского, международного уровней.

На основе собранных в экспедициях первоисточников преподаватели и студенты изучают и осваивают песенные и певческие традиции старожилов и переселенцев Алтая, народно-бытовую хореографию, традиционный костюм, традиционные технологии изготовления украшений из бисера, ткачества поясов, изготовления традиционной глиняной игрушки, алтайской домовой и прялочной росписи [1].

Одной из основных дисциплин специализации 51.02.01 «Народное художественное творчество» по виду «Этнохудожественное творчество» является «Фольклорный ансамбль». Обучение по дисциплине проходит на основе материала, собранного в этнографических экспедициях.

Результатом изучения обучающихся становится:

- знание основных особенностей и типологии фольклорных коллективов;
- знание специальной методологии работы с фольклорным ансамблем;
- знание форм и методов проведения занятий фольклорного ансамбля и умение применять их;
- знание методов освоения фольклорной традиции и умение применять их;
- умение формирования репертуара фольклорного ансамбля;
- знание основных песенных и певческих традиций Алтайского края;
- знание жанровых и стилевых признаков хороводной, свадебной, протяжной песни, баллады, исторической песни, плясовой, шуточной песни, городского романса, тюремной, солдатской песни, частушки;
- знание традиционного контекста бытования песенных фольклорных жанров (обряд, игра, хоровод и др.).

В результате освоения программы по специализации «Фольклор и этнография» обучающиеся должны владеть:

- методами работы с фольклорным коллективом;
- основными певческими навыками: дыханием, артикуляцией, звукообразованием;
- навыками исполнения произведений фольклора разных жанров локальной фольклорной традиции;
- навыками унисонного и многоголосного ансамблевого пения;

- методами копирования в разучивании песен;
- навыками использования специфических исполнительских приёмов;
- локальной традиционной манерой пения;
- навыком коллективной импровизации в русле локальной традиции;
- различными функциональными ролями в ансамбле.

Экспедиционная деятельность в изучении дисциплины делится на несколько основных частей: наработка материала (собственно экспедиционные исследования), систематизация материала, его расшифровка. Расшифровке уделяется большое количество времени, на этом основывается точность и достоверность исполнения произведения и его разучивание.

Первая часть связана с проведением первичных экспедиционных исследований. В неё входит изучение местности, определение наличия старожил и информации, которую они могут предоставить. Методы получения этой информации вариативны: например, можно воспользоваться запросом информации в сельский совет изучаемого района. Общение с носителями информации имеет индивидуальный характер. Студенты заранее подготавливают список вопросов, которые необходимо прояснить. Также на протяжении экспедиции они ведут полевой дневник, в котором фиксируют всю информацию [2].

Далее происходит систематизация информации, составление паспорта на каждое произведение и его расшифровка. На этом этапе учащимся необходимо проанализировать характер воспроизведения и выделить повторяющиеся элементы исполнения. Это позволит определить характерные особенности данной местности и поможет качественно изучить материал. Всё это фиксируется в рамках методики расшифровки: основное внимание уделяется огласовкам, приёмам (й)атирования, шипящим звукам и г(х)аканьям. Также внимание обращается на возрастание и падение верхних и нижних подголосков. Иногда вариант произношения отдельных голосов отличается от среднего (общего), что тоже фиксируется в расшифровке.

Конечным этапом является разучивание материала, при котором студенты обращают внимание на подачу звука, на выплощенную позицию, характерную для традиции Алтайского края. Для достижения правильной позиции в работе используются упражнения на артикуляцию, звукоподражание, дыхание: метод работы выбирается в зависимости от манеры исполнения информаторов. Самое важное здесь – научить студентов гармоничному и слаженному совместному звучанию; этого можно добиться путём систематических занятий и прослушивания изучаемых записей.

Особенностью традиционного пения является импровизационность. Построение голосов идёт от среднего (опорного) звука, в народе называемого «середина»: её, как правило, исполняют несколько певцов. От середины строится верхний голос – «подголосок»; информаторы используют слово «голосить»; его исполняет только один человек. Наложённый поверх среднего, верхний голос обладает более ярким звуком, благодаря чему его хорошо слышно, поэтому нет необходимости в воспроизведении его большим количеством исполнителей. Также от середины строится нижний голос – «бас» или «другой»: он, как правило, «отслаивается» от среднего лишь в некоторых местах, а не на протяжении всего произведения; исполняется одним-двумя певцами.

Дисциплина осваивается на протяжении четырех лет, из них первые два года студенты изучают народный календарь и календарную певческую традицию (Масленица, Сороки, Троица, Святки), а следующие два года происходит изучение более сложного материала, каким является обрядовая традиция – свадебная и рекрутская. Безусловно, процесс разучивания разнообразен и включает в себя много нюансов.

Блок освоения материальной культуры включает приобретение знаний и навыков, связанных с традиционными ремёслами, промыслами и их технологическими особенностями (см. рис. 1).

На базе Алтайского краевого колледжа культуры и искусств происходит подготовка специалистов среднего звена по направлению 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Одним из видов данного направления является «Художественная вышивка», где с помощью накопленного многолетнего опыта педагогов по изучению традиционных для Алтайского края орнаментов вышивки на основе подлинных этнографических источников происходит теоретическое изучение её технологических особенностей с последующим применением их в практической деятельности.

Для обучающихся по направлению «Художественная вышивка» применяется авторская методика Т.Ю. Лариной, разработанная для документирования и освоения традиционной вышивки. Результатом изучения обучающихся становятся:

- знание истории формирования вышивальной традиции региона, методика документирования и освоения традиционной вышивки;
- умение поэтапно структурировать работу по изучению и освоению технологий традиционной вышивки;
- владение основными навыками создания произведений художественного текстиля [3, с. 5].

Рис. 1. Работа над расшифровкой женской и мужской рубах украинских переселенцев во время прохождения учебной практики в Романовском районном краеведческом музее (РПКМ)

использовать фотографии этнографических образцов с последующей их расшифровкой.

Деятельность по освоению традиционной вышивки можно разделить на три этапа: подготовительный, исследовательский и практический. Во время подготовительного этапа обучающиеся изучают различные материалы о старожилах и переселенцах, местах их проживания, культуре и быте на основе научно-теоретических источников, этнографических образцов, документов, хранящихся в сельских музеях, у администрации села: летописей, фотографий, статей районных газет, а также бесед с информаторами [3, с. 17]. Важно также поддерживать научность образовательного процесса, ставить перед учащимися исследовательские задачи: проанализировать, систематизировать и обобщить знания, полученные в работе с различными источниками информации.

Главная цель исследовательского этапа – изучение структуры вышивки, декоративных швов и приёмов, которыми мастерицы украшали ту или иную вещь.

Перед началом практической работы обучающимся необходимо понять особенности вышивальной технологии. В целях лучшего усвоения материала необходимо применить принцип наглядности – активизировать органы чувств, настроив их на восприятие и переработку информации. Можно

Расшифровка включает в себя (рис. 2):

- подробное описание, составление «легенды», в которой указывается место хранения вещи; личные данные мастериц и хранителей этой вещи; их название вещи и применение, а также описание с указанием особенностей и характерных признаков;
- составление технологической карты, в которой даётся описание материалов, используемых при изготовлении вещи, а также описание технологии вышивки; указываются общие размеры изделия, размеры стежков и способы обработки изделия (рис. 2);
- зарисовку вещи, кроя и составление схемы – перенос узоров, орнаментов на бумагу при помощи красок, цветных карандашей и т.д.; зарисовка кроя с указанием соотношения частей изделия; также можно выполнить расшифровку схем в программе Pattern Maker 4.06 (Pro+ME) RUS Portable, PCStitch, Крестик 2.0 и др. [4];
- фотофиксацию предметов с помощью фотоаппаратуры. Для использования данного метода необходимо владеть основными правилами и приёмами фотографирования, так как некачественный фотоснимок не имеет никакой пользы для дальнейшей работы.

Рис. 2. Процесс расшифровки женской рубахи украинских переселенцев и создание паспорта предмета исследования с использованием электронных носителей, РРКМ

Рис. 3. Красный угол в экспозиции Романовского районного краеведческого музея

Следующий этап – практический, который также можно разделить на несколько частей: подготовку к работе (подбор материалов) и непосредственно изготовление изделия. Здесь, используя принцип связи теории с практикой, необходимо объяснить обучающимся, что объём и качество освоенных теоретических знаний напрямую связан с их возможностями исполнения работы, показать область применения наглядно – продемонстрировать готовую репродукцию или стилизованное изделие: закладку, игольницу, платок, панно и что-то иное, которое они могут повторить.

Для изготовления изделия с вышивкой необходимо соблюдать следующие этапы:

- осмыслить задачу (установить зависимость формы от функционального назначения, нахождение взаимосвязи изделия с технологическими особенностями);
- составить план выполнения задания;
- воплотить идею в графике, набросках, схематических изображениях;
- выполнить художественно-конструкторское проектирование (уточнение размеров, способов обработки т.д.);
- изготовить изделие с вышивкой (подбор материалов, изготовление образцов и т.д.) [3, с. 31–32].

Также необходимо строгое соблюдение технологического процесса. Для того, чтобы понять особенности технологии, следует обратиться к составленной ранее технологической карте, где есть необходимые характеристики, которые помогут в выполнении изделия.

На протяжении всего процесса работы, включая теоретическую и практическую части, желательно воспитывать в обучающихся чувство убеждённости в значимости получаемых знаний, использовать занимательные факты, сведения или примеры, а также поддерживать оптимизм и уверенность в успехе выполненной работы.

В целом, несмотря на дефицит специалистов узкого профиля, Алтайский краевой колледж культуры и искусств является ведущим учеб-

ным заведением в крае по сохранению и популяризации традиционной культуры. Выпускники специализаций ведут работу по возрождению и развитию традиционной культуры в сёлах и городах Алтайского края в качестве руководителей фольклорных коллективов, методистов по фольклору, преподавателей фольклорно-этнографических отделений детских музыкальных школ, детских школ искусств. Профессиональная деятельность выпускников способствует возрождению традиций русской культуры, формированию национального самосознания, чувства патриотизма, сохранению исторического и культурного наследия Алтайского края.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Куприянова И. В., Грибанова Н. С., Богочанова А. В. Этнографическое музееведение: формирование этнографических собраний России: учебно-методическое пособие. Барнаул, 2018. 140 с.

2. Куприянова И. В. Вышивка «по набору»: технология реконструкции и методика расшифровки // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Вып. 6. Барнаул, 2005. С. 239–244.

3. Ларина Т. Ю., Полякова Е. А. История материальной культуры: реконструкция технологий традиционной вышивки Алтайского края: учебно-методическое пособие. Барнаул, 2020. 99 с.

4. Этнохудожественное творчество / Алтайский краевой колледж культуры и искусств. URL: <https://www.kult22.ru/specialnosti/51.02.01-narodnoe-xudozhestvennoe-tvorchestvo/etnoхудожественное-tvorchestvo/#-photo5415> (дата обращения: 06.03.2021).

BIBLIOGRAPHY

1. Kupriyanova I. V., Gribanova N. S., Bogochanova A. V. (). Ethnographic Museology: the formation of ethnographic Collections in Russia: educational and methodical manual. Barnaul, 2018. 140 p. (in Russian).

2. Kupriyanova I. V. Embroidery “on the set”: reconstruction technology and decoding technique // Ethnography of Altai and adjacent territories. Barnaul, 2005. Issue 6. P. 239–244

3. Larina T. Yu. , Polyakova E. A. History of material culture: reconstruction of traditional embroidery technologies of the Altai Territory: an educational and methodical manual. Barnaul, 2020. 99 p. (in Russian).

4. Ethno-artistic creativity // Altai Regional College of Culture and Arts. URL: <https://www.kult22.ru/specialnosti/51.02.01-narodnoe-xudozhestvennoe-tvorchestvo/etnoхудожественное-tvorchestvo/#-photo5415> (дата обращения: 06.03.2021)