УДК 745

DOI: 10.18384/2310-7219-2019-2-157-164

ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЮ РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ В СОВРЕМЕННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ С УЧЕТОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Чиркова Е. Ю.*Московский государственный областной университет**141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,**Российская Федерация*

Аннотация. Автор предполагает показать наличие взаимосвязи между падением утилитарного и знакового значения резьбы по дереву и современным декоративным искусством, в котором визуальный ряд теряет значимость архетипичного выполнения символов и образов ввиду отсутствия общедоступных интерпретаций знаковости народного искусства. В статье автор последовательно рассматривает процесс развития педагогического потенциала учебной литературы, связанной с изучением декоративно-прикладного искусства резьбы по дереву, в России в период с XIX по XXI вв. с позиций приобретаемых учащимися профессиональных знаний и умений. На примере сравнительного анализа литературы автор предполагает, что динамика развития и стагнация педагогического процесса обучения резьбе по дереву от ремесленных и мастерских предприятий до современного художественного образования в данном разделе декоративно-прикладного искусства связаны с преобладанием копийных методик в обучающей литературе. Автор указывает на важность формирования мотивационных составляющих в обучении резьбе по дереву с помощью актуальных методических пособий как фактора профессионального и личностного роста учащихся системы дополнительного образования и студентов. Статья адресована педагогам дополнительного образования Московской области и студентам художественно-графических факультетов.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву, учебная литература, профессиональное обучение, современное искусство, традиционное искусство, ремесло, сравнительный анализ литературы.

PROBLEMS OF TEACHING WOOD CARVING AT MODERN ADDITIONAL AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS, TAKING INTO ACCOUNT THE HISTORICAL CONTINUITY

E.Chirkova*Moscow Region State University**24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, Moscow region 105005, Russian Federation*

Abstract. The author supposes to show the relationship between the fall of the utilitarian and symbolic meaning of woodcarving and contemporary decorative art, in which the visual series

loses the importance of archetypal performance of symbols and images due to the lack of public interpretations of the sign of folk art. In the article the author consistently considers the process of development of pedagogical potential of educational literature related to the study of decorative and applied art – woodcarving in Russia in the period from the 19th to the 21st century from the standpoint of professional knowledge and skills acquired by students. On the example of the comparative analysis of literature, the author suggests that the dynamics of the development and stagnation of the pedagogical process of teaching wood carving from craft and workshops to modern art education in this section of arts and crafts is associated with the predominance of copy techniques in teaching literature. The author points to the importance of the formation of motivational components in teaching wood carving with the help of relevant manuals, as a factor of professional and personal growth of students of additional education and university students. The article is addressed to teachers of additional education of Moscow region and students of art and graphic faculties.

Keywords: arts and crafts, wood carving, educational literature, professional training, contemporary art, traditional art, craft, comparative analysis of literature.

Как менялся педагогический процесс обучения резьбе по дереву с появлением литературы (учебников и учебных пособий)? С того периода времени, который принимается как начало педагогической науки, имеющей свои законы, условия и необходимые результаты, обучение подрастающих поколений и передаче данных, накопленных в результате опыта, приобретают черты чёткого процесса, направленного на достижение целей социума и развитие общественных наук в целом. Поскольку сам процесс обучения тесно связан с наличием института наставничества, большая часть накопленного опыта передавалась в виде непосредственного контакта – примеров, образцов и копирования. В случае декоративно-прикладного искусства можно говорить о преемственности бытования народной культуры и искусства в форме сохранения предметного пространства общества. «Рельефный декор играет ведущую роль в архитектуре, где самыми распространёнными являются лепные украшения. В декоративно-прикладном искусстве

рельефную резьбу издавна широко применяли для украшения интерьеров – стенных панелей, порталов, дверей, мебели» [8, с. 21]. Наиболее успешные образцы ремесленного производства предназначались для ретрансляции и повторов с учётом изменения стилевых характеристик и запросов со стороны традиционно городского общества так же, как и большая часть литературы по резьбе, и такой подход долгое время являлся единственным, пригодным к изложению. Так, в книге А. Ф. Афанасьева – долгое время бывшей основным трудом по резьбе по дереву в Советском Союзе и России – много внимания уделяется технике безопасности, материалам, инструменту, но нет никакого обоснования художественно-творческой работы [1; 5]. Рассматривая отличия народного и декоративно-прикладного искусства с позиций экономического развития различных социальных слоев, можно представить противостояние высокого искусства утилитарному быту. Педагогические приёмы в условиях профессиональных ремесленных мастерских

отличались наличием большого количества материальных образцов – листов с рисунками и набросками, каталогов, а позднее – печатных листов и гравюр с изображениями всевозможных примеров ремесла – как элементов, так и готовых изделий. С другой стороны, народное искусство резьбы по дереву в нашем случае всегда опиралось на более функционально-символические составляющие – удобство в использовании предмета или объекта и сакральное предназначение образов, наносимых на поверхность [2; 12]. Наличие ученичества как фактора, формирующего благосостояние ремесленника, определяло необходимость развития учебно-методического фонда, не затрагивавшего, впрочем, на ранних этапах обучения цеховых и профессиональных секретов, поскольку временные промежутки обучения не являлись ясно обозначенными. Успешность обучения определялась не усвоением теоретического материала, а получением уровня специализации и профессиональных навыков, достаточных для самостоятельной работы на профессиональном уровне. Народное искусство по природе своей являлось неотъемлемой частью, скорее, крестьянского, земледельческого или охотничьего общественного строя, в котором каждый член общины обязан был достичь определённого уровня во всех видах ремёсел и традиционного бытования – как прикладного, так и декоративного. «Вариантность народной так называемой “корабельной рези” позволяет уловить движение от единичных звериных изображений, чаще над окнами, к развитой системе образа архитектурно-скульптурного ансамбля» [7, с. 79]. В периоды изме-

нения общественного состояния возникло понятие смещения производственных центров в пользу городского пространства, в результате которого происходило расширение спроса на определённые группы товаров и услуг. Итогом стало появление профессиональных заведений и мастерских, направленных на обучение и подготовку профессиональных подмастерьев и учеников в каком-либо виде ремесла или декоративно-прикладного искусства. Процесс обучения стал более знанием, ученикам предлагались специализации и возможность обучения у различных специалистов, чьи методологические подходы зачастую значительно отличались. Так стали возникать целые направления в промысле резьбы по дереву, привязанные к конкретному городу, региону или стране. «Многовековая культура художественной резьбы по дереву имеет национальные традиции, которые передаются из поколения в поколение при украшении резьбой деревянных домов, создании бытовых, декоративных изделий» [6, с. 40].

Особенно остро в дополнительном образовании стоит проблема оторванности учебников по резьбе по дереву от современных образовательных процессов и мотивации учащихся. Появление методологической базы в обучении различным видам декоративно-прикладного искусства, сначала в Западной Европе эпохи Ренессанса, а затем и в России, позволило сформировать те основные мотивационные признаки, которые отличают и современное профессиональное владение ремеслом – конкурентоспособность и возможность самореализации. «Если в XI–XIII веках на рисунок и технику на-

ших мастеров влияла, главным образом византийская и восточная плоская резьба, то с XIV века в России начинается зарождаться другой тип резьбы. Одним из источников этого типа является усиление западноевропейского влияния, начавшегося с продвижения на восток западноевропейских купцов» [10, с. 52]. Но, как и ранее, так и сейчас основной проблемой является значение обучающей литературы в усвоении практических навыков, требующих определённой физической и психологической подготовки учащихся. Так, например, в освоении резьбы по дереву требуются следующие личностные и профессиональные качества: усидчивость, методичность в работе, нацеленность на результат, стремление к качеству в работе, аккуратность. Можно предположить, что учебники лишь в малой степени способны помочь в их формировании, но достигаются результаты различными способами. В европейской литературе одним из основных методов являлось копирование – штудирование образцов, сначала в графическом, а затем и практическом варианте. Добиваясь превосходного результата, ученик постигал не только композиционные приёмы резьбы по дереву, но и усваивал четкие технические приёмы работы с инструментом и материалом. Временной фактор имел первоочередное значение, ведь экономическая составляющая ремесленничества всегда превалировала над эстетикой – отсюда появилось дополнение резьбы левкасом при золочении или техника «стукко». «С технической стороны надо различать два рода резьбы: на плоскости и на сферической или вообще кривой поверхности. Первого рода работа со-

стоит в вырезывании плоских фигур на гладкой поверхности, тогда как вторая имеет целью вырезывание различных фигур, ограниченных всевозможными поверхностями» [11, с. 8]. Народное искусство с его функциональным подходом зачастую не предъявляло завышенных эстетических требований. Но никакая методологическая база не решала вопроса личной заинтересованности получения знаний и навыков учащимися с учётом гуманизации образовательного процесса с течением времени, особенно на рубеже XX–XXI вв. В современном российском образовательном пространстве, с компетентным подходом – основным на данный период, мотивационные приёмы стали иметь решающее значение в обучении резьбе по дереву. Резьба и роспись по дереву как никакая другая область прикладного искусства представляет многообразие материалов, форм и способов выражения. «Художественный опыт, накопленный поколениями мастеров, – бесценный источник творческих идей для современных художников, работающих с деревом», – отмечает Т. О. Рыкова, хранитель музейных предметов отдела дерева и кости Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства [4, с. 9].

Привлечение молодёжи к сохранению и развитию традиционных промыслов, связанных с обработкой древесины, в целом имеет важное культурно-историческое значение для большинства региональных образовательных систем, частью которых являются конгломераты народных ремесел.

Что если современные учебники по резьбе по дереву не отражают полностью преемственность историческо-

го процесса данного вида декоративно-прикладного искусства в связи с утратой важности бытового значения? На современном историческом этапе развития российского общества большинство традиционных ремёсел и промыслов утратили своё прежде символично-сакральное значение в повседневной жизни, и использование предметов и объектов народного искусства представляется в виде сувенирной продукции или результата саморазвития личности. Рассматривая современную образовательную литературу, можно отметить возвращение к тому периоду, когда значение каталога сводилось к копированию и ретрансляции наиболее удачных образцов, без понимания сути композиционного решения и поисковой работы [7]. «Вырезание ножом различных изделий, наверное, все же можно отнести к простому виду резьбы по дереву. Сегодня вырезание ножом разнообразных поделок процветает во многих странах мира. Люди разных возрастов наслаждаются этим простым и увлекательным видом резьбы по дереву» [5, с. 8]. В том большом количестве изданий, посвящённых резьбе по дереву, которые можно отметить именно как учебные или учебно-методические, как правило, процесс освоения материала изначально базируется на постепенном развитии навыков резьбы, но без учёта большого количества иных факторов – возрастных, гендерных, уровневых, профессиональных. Другая же часть изданий является полностью каталоговой – где предлагаются или готовые эскизы и рисунки, или даже готовые изделия различной степени сложности [13]. Но нам хочется отметить, что любой современный образовательный процесс

в сфере обучения резьбе по дереву должен преследовать главную цель – формирование подлинно творческого художника – мастера, способного не только исполнять заказы и копировать образцы, но и самостоятельно, обдуманно, эстетически правильно и профессионально решать художественно-творческие задачи любого уровня сложности. И разработка современных актуальных пособий по резьбе по дереву невозможна без участия не только педагогических специалистов высшей профессиональной школы, но и требует обязательного контроля со стороны практикующих мастеров.

Как сформировать профессиональные мотивационные условия для наиболее полного, но доступного изучения резьбы по дереву (от простейшей геометрической до высокохудожественной исторической)? Исследования, проводимые на кафедре народных художественных ремёсел факультета изобразительного искусства и народных ремесел Московского государственного областного университета, показывают, что для формирования устойчивой мотивации студентов к овладению декоративно-прикладными искусствами требуются усилия всего коллектива кафедры.

Как неоднократно отмечала в своих научных трудах Почетный член РАН, профессор Марина Владимировна Галкина: важнейшее значение для возрождения, сохранения и развития традиций народных промыслов имеет уникальная система мастерских под руководством высококвалифицированного специалиста, которая была заложена в фундаментальную основу образования на факультете изобразительных искусств и народных

ремёсел Ломовым Станиславом Петровичем – академиком РАО и РАХ. «Современные технологии предлагают возможность для самообразования, обучения в сети Интернет или через посещение интенсивных курсов. На этом фоне работа по специальности требует высокой конкурентоспособности от современных выпускников, особенно с учётом востребованности удалённой деятельности и фриланса» [3, с. 93]. Воссозданная в 2018 г. мастерская резьбы по дереву привлекла внимание студентов в первую очередь следующими отличительными чертами: руководитель мастерской является педагогом – профессионалом, в совершенстве владеющим преподаваемой специализацией и многолетним опытом практической и педагогической деятельности; новизна специализации позволяет привлечь студентов к практической деятельности, имеющей значительную историческую и культурную значимость; индивидуальный подход к каждому студенту предполагает разноуровневое обучение с учётом множества факторов. На первых этапах обучения студенты выполняют малоформатные работы – панно, шка-тулки, рамки – и это решает проблему вхождения в специализацию на общем профессиональном уровне, но дальнейшее обучение предназначено для расширения изучаемых аспектов резьбы по дереву и создания предпосылок для формирования профессионально-значимых личностных качеств студентов на фоне роста профессиональных компетенций. «На современном этапе развития общества содержание ремес-

ленного образования, подходы к нему, его формы, способы реализации и многие другие аспекты остро нуждаются в научном переосмыслении, определении достигнутого в прошлом опыта, выявлении недостатков и их причин, в разработке новых концептуальных теорий, обосновании новых моделей развития» [9, с. 173]. Личная заинтересованность студентов в получении навыков резьбы по дереву обусловлена как материальными факторами и возможностью дальнейшего профессионального роста, так и художественно-эстетическим уровнем исполняемых работ. Внедрение современной методической литературы в дополнительное и высшем художественном образовании требует от педагога учёта мотивационных факторов, напрямую связанных с формированием и развитием как профессиональных, так и общекультурных компетенций учащихся. Иной, в отличие от среднего профессионального образования, подход к обучению студентов, обозначает целью влияние декоративно-прикладного искусства на народное, повышение качества выполнения традиционных резных сюжетов, образов и мотивов через переосмысление символизма и эсхатологии резьбы по дереву с учётом современных реалий. Авторское прочтение известных сюжетов и создание новых, оригинальных сюжетов представляется современной и актуальной разработкой в области плоскорельефной резьбы по дереву.

Статья поступила в редакцию 05.02.2019

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев А. Ф. Резчику по дереву. М., 1990. 252 с.
2. Бобринский А. А. Народные русские деревянные изделия. Предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. Вып. 1. М., 1911. 22 с.
3. Галкина М. В. Организация детских выставок, конкурсов и фестивалей рисунка как консолидирующий фактор системы непрерывного художественного образования Московской области // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2017. № 4. С. 92–97.
4. Живой источник: альбом. М., 2017. 300 с.
5. Любкеманн К. Резьба ножом. Поделки из веток. М., 2015. 104 с.
6. Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. М., 1989. 145 с.
7. Некрасова М. А. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие XVIII–XXI вв. Традиции и современность. М., 2013. 620 с.
8. Подольский Ю. Ф. Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия. Белгород, 2014. 210 с.
9. Романцев Г. М., Ефанов А. В., Бычкова Е. Ю. Профессиональное ремесленное образование как социально-педагогическая проблема // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2018. № 1. С. 170–181.
10. Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., Ленинград, 1934. 480 с.
11. Федоров П. А. Резчик-любитель. М., 2016. 80 с.
12. Эленвуд Э. Резьба по дереву / пер. с англ. О. Смирнова. М., 2018. 192 с.
13. James B. Johnstone. Woodcarving Techniques & Projects. London, 1971. 84 p.

REFERENCES

1. Afanas'ev A. F. *Rezchiku po derevu* [To the woodcarver]. Moscow, 1990. 252 p.
2. Bobrinsky A. A. *Narodnye russkie derevyannye izdeliya. Predmety domashnego, khozyaistvennogo i otchasti tserkovnogo obikhoda. Vyp. 1* [Russian folk wooden products. Household, commercial and partly ecclesiastical use. Iss. 1]. Moscow, 1911. 22 p.
3. Galkina M. V. [Organizing exhibitions, competitions and festivals of drawing as a consolidating factor of the system of continuous art education in Moscow region]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2017, no. 4, pp. 92–97.
4. *Zhivoi istochnik: al'bom* [Live source: album]. Moscow, 2017. 300 p.
5. Lyubkemann K. *Rez'ba nozhom. Podelki iz vetok* [Carving knife. Crafts made from twigs]. Moscow, 2015. 104 p.
6. Matveeva T. A. *Mozaika i rez'ba po derevu* [Mosaic and carving]. Moscow, 1989. 145 p.
7. Nekrasova M. A. *Narodnoe iskusstvo. Russkaya traditsionnaya kul'tura i pravoslavie XVIII–XXI vv. Traditsii i sovremennost'* [Folk art. Russian traditional culture and Orthodoxy in the XVIII–XXI centuries Tradition and modernity]. Moscow, 2013. 620 p.
8. Podol'skii Yu. F. *Rez'ba po derevu. Tekhniki, priemy, izdeliya* [Woodcarving. Techniques, methods, products]. Belgorod, 2014. 210 p.
9. Romantsev G. M., Efanov A. V., Bychkova E. Yu. [Professional craft education as a socio-pedagogical problem]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2018, no. 1, pp. 170–181.
10. Sobolev N. N. *Russkaya narodnaya rez'ba po derevu* [Russian folk wood carving]. Moscow; Leningrad, 1934. 480 p.
11. Fedorov P. A. *Rezchik-lyubitel'* [Carver-amateur]. Moscow, 2016. 80 p.
12. Elenvud E. Woodcarving (Russ ed.: Smirnova O. *Rez'ba po derevu*. Moscow, 2018. 192 p.).
13. James B. Johnstone. Woodcarving Techniques & Projects. London, 1971. 84 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Чиркова Елена Юрьевна – аспирант кафедры живописи Московского государственного областного университета, старший преподаватель Московского государственного областного университета;
e-mail: e-chirkova2005@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Elena Yu. Chirkova – post-graduate student of the Department of painting, senior lecturer, Moscow Region State University;
e-mail: e-chirkova2005@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Чиркова Е. Ю. Проблематика обучению резьбе по дереву в современном дополнительном и высшем образовании с учетом исторической преемственности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2019. № 2. С. 157–164. DOI: 10.18384/2310-7219-2019-2-157-164

FOR CITATION

Chirkova E. Yu. Problems of teaching wood carving at modern additional and higher professional educational institutions, taking into account the historical continuity. In: *Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2019, no. 2, pp. 157–164.
DOI: 10.18384/2310-7219-2019-2-157-164