УДК 378. 016:745

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ МАТРЕШКИ В КОНТЕКСТЕ НАРОДНОГО И АВТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Н. Е. Тащёва (г. Новосибирск)

В статье рассмотрены вопросы существования традиционной и авторской матрешки как явления народной культуры. Описываются примеры выполнения авторской матрешки. Раскрываются особенности росписи матрешки в процессе творческого эксперимента в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Указываются педагогические условия, способствующие творческому процессу.

Ключевые слова: матрешка, декоративно-прикладное искусство, народное искусство, дизайн, художественное образование.

THE PHENOMENON OF MODERN MATRUSHA IN THE CONTEXT OF FOLK AND AUTHOR CREATION

N. E. Tascheva (Novosibirsk)

The article considers the existence of traditional and author's matryoshka as a phenomenon of folk culture. Examples of the implementation of the author's matryoshka are described. The features of painting the matryoshka in the process of a creative experiment in decorative and applied art and design are revealed. The pedagogical conditions conducive to the creative process are indicated.

Keywords: matryoshka, arts and crafts, folk art, design, art education.

Матрешка — наиболее известный и любимый всеми российский сувенир, явление мирового масштаба. Этот факт признается не только хорошо знающим русский язык, историю и культуру нашей страны, но и теми, кто только начинает свое знакомство с Россией. Матрешка стала как бы формулой культурного явления, которое само по себе полно смысла и замечательно своей уникальностью. Сегодня трудно представить себе, что каких-нибудь сто лет назад ее вообще не существовало. Первая русская матрешка появилась только в конце 19 века, тем не менее, и снискала небывалое признание как один из значимых образов России, символ русского народного искусства [10, с. 5].

Русская матрешка, достаточно уникальное явление. Деревянная точеная многоместная игрушка вызывает интерес, как у детей, так и взрослых.

С момента возникновения матрешки в России произошло постепенное ее распространение по всем губерниям. Наиболее популярные и известные виды матрешек, в которых закрепились определенные традиции декора, цветового решения и колорита — Сергиево–Посадская (Загорская), Семеновская, Полхов–Майданская,

Тащёва Наталья Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

N. E. Tascheva – Novosibirsk State Pedagogical University.

Тверская, Вятская. В каждом виде матрешек проявляются художественные традиции русской народной росписи.

Как и любое творчество, которому свойственно постоянное развитие и появление нового, матрешка также меняется. В настоящее время появилась и активно развивается авторская матрешка.

Современная матрешка авторской работы — это и воплощение классических традиций по изготовлению, и совершенно новый подход к темам и мотивам росписи. В основном темами рисунков становится окружающий нас мир. Большинство современных художников обращаются к темам русской истории. У искусства, как и у культуры вообще, имеется устойчивая, «консервативная» и новаторская стороны. Устойчивая сторона — это традиция в искусстве, благодаря которой происходит накопление и передача человеческого опыта в истории, создается преемственность произведений искусства разных эпох, их вневременная ценность. Традиция в искусстве, отражая объективные стандарты, устойчивые требования к произведениям искусства, ограничивает и упорядочивает многообразие художественных проявлений: художественные стили, направления, вкусы, пристрастия, оригинальные художественные находки [8, с. 144].

Матрешка по своей сути наделена свойствами декоративно — прикладного искусства, в большей степени условного, стилизованного, обобщенного, в котором отображаются различные образы окружающей действительности, с характерной символикой, аллегорией и яркой, смелой фантазией авторов. Образ традиционной матрешки активно используется современными художниками и дизайнерами при создании различных объектов. Важно, что инновационный поиск идет в трех направлениях: работа с формой (объемной и плоской), роспись и декорирование объекта, применение универсального принципа матрешки (вкладывание меньшего объекта в больший). Научные открытия, передовые технологии и материалы дают новые возможности для создания традиционной игрушки и ее инновационного применения в дизайне. Поиск образной выразительности современной матрешки отражает многие сложные процессы поиска национальной идентичности и духовнонравственных ценностей в современном мире [9, с. 184].

Сегодня матрешка существует в двух видах – как традиционный русский сувенир и как дизайн-арт объект, ушедший от традиционности, но сохранивший «русскость» [3, с. 64].

Матрешка, как художественный объект, является предметом внимания и изучения в различных учебных заведениях. Существует много образовательных программ по изучению народной игрушки, начиная с дошкольного воспитания и заканчивая высшим профессиональным образованием.

Несомненно, для изучения и выполнения росписи матрешки в рамках учебной деятельности, необходимо учитывать различные педагогические условия, стратегию учебного процесса [7]. Для совершенствования уровня художественной деятельности можно использовать разнообразные методы активизации творческого процесса [6; 13; 15], которые положительно скажутся на результатах работы. Также следует уделять внимание самостоятельной работе обучающихся при создании творческих проектов [5].

Важным для изучения матрешки является знакомство с возникновением народных промыслов, с историей, этнографией, народным костюмом [2], традиционными видами художественной росписи [11; 14], принципами развития конструктивнопластического моделирования формы предметов [1].

Освоение и развитие художественных умений и навыков обучающихся, предполагает усвоение особенной художественной системы народного искусства в целом, орнамента и декоративной росписи, в частности [12, с. 101]. Овладение росписью строится на теоретической и практической основе: знакомстве с историей возникновения различных видов матрешки, технологией выполнения, художественным строем декоративной композиции, использованием усвоенных изобразительных средств художественной выразительности в самостоятельных творческих работах обучающихся [12]. Всё это несомненно является базой для творческих поисков и экспериментов. Роспись матрешки вариативна по многим направлениям: поиск художественного образа, стиль росписи, краски и варианты декора, размер и форма заготовки [4].

Рассмотрим изучение росписи матрешки на примере обучения студентов Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. В первую очередь обучающиеся знакомятся с традиционными видами данного направления народного творчества, изучают историю возникновения, стилистические особенности, технологию изготовления, выполняют эскизы по мотивам Сергиев-Посадской, Семеновской и Полхов-Майданской матрешек. Затем студенты приступают к работе над проектом авторской матрешки. Перед обучающимися стоит задача выполнить несколько различных форэскизов для многоместной матрешки, сделать эскиз в цвете и выполнить непосредственно роспись матрешки на деревянной заготовке (белье). Для этого необходимо изучить тему, по которой будут выполнены эскизы. Студенты должны иметь четкое представление об объекте изучения. После поисковой работы, выполняются эскизы в цвете в натуральную величину. Тематика может быть достаточно разнообразной от мотивов традиционного подхода росписи матрешек, до креативного решения задания. Важно, чтобы была выдержана общая концепция комплекта, стилистическое и цветовое единство образов.

Студенты демонстрируют большое разнообразие идей, тематики, художественного декорирования. Матрешка может быть выполнена по мотивам какой-либо сказки, легенды, когда изделие расписывается вкруговую, с элементами характерного костюма (рис. 1). Также сюжет сказки может быть представлен на фасаде игрушки в виде медальонов в центральной части фигуры (рис. 2).

Рис. 1. Столярова В. «Сказка о царе Салтане», эскиз матрешки. Руководитель Тащёва Н. Е.

Рис. 2. Бунькова И. «Курочка Ряба», эскиз матрешки. Руководитель Тащёва Н. Е.

В образе матрешки могут присутствовать национальные (рис. 3) и этнические мотивы (рис. 4). Студентами зачастую выполняются проекты росписи аутентичных для них народностей (якуты, алтайцы, хакасы, шорцы и др.). Привлекательными являются этнические направления, основанные на желании изучить другую культуру, традиции и отобразить это в своих работах.

Рис. 3. Казакова С. «Монгольский костюм», эскиз матрешки. Руководитель Тащёва Н. Е.

Рис. 4. Быко-Янко К. «Нео Африка», эскиз матрешки. Руководитель Тащёва Н. Е.

Иногда студенты предлагают представить матрешку в качестве декоративной композиции с элементами различных орнаментов и характерными изображениями, например присущими определенному народу (рис. 5). Кроме того, интересным экспериментом является подход к матрешке как дизайнерскому арт-объекту.

После того как проведена работа по эскизированию, студенты приступают непосредственно к росписи многоместной матрешки. Количество матрешек в комплекте может варьироваться от 5 — местной до 15- местной и более. Художественный и этнографический подход также присутствует в росписи матрешки, где каждая игрушка представлена в народном костюме разных губерний России (рис. 6).

Puc. 5. Кононова И. «Северные мотивы», эскиз матрешки. Руководитель Тащёва Н. Е.

Рис. 6. Лаврентьева Е. «Русский народный костюм», матрешка 15-местная. Руководитель Тащёва Н. Е.

Роспись матрешек ведется различными материалами: темперой, гуашью, акриловыми и масляными красками. Иногда используется инкрустация или декорирование другими материалами (соломка, текстиль, металл, пластик и др.) По окончании работы роспись, как правило, укрепляется лаком.

Можно отметить, что изучение и выполнение матрешки удивительно познавательный и творческий процесс. Деревянная точеная фигурка способна аккумулировать в себе весь синтез окружающего мира в его многообразии. Поэтому матрешка и как традиционная игрушка, и как современный авторский объект, остается актуальной и востребованной. Интерес к матрешке существует во всем мире и может служить прекрасным примером народного сувенира, развивающей игрушки, объектом узнаваемого изображения, а также в качестве декора на различных нехарактерных для неё изделиях (одежда, мебель, посуда, сумки, упаковка и т.д.), самостоятельным дизайн - проектом, предметом для творческой фантазии как детей так и взрослых и обширным полем для творческих экспериментов.

Список литературы

- 1. *Кравченко К. А., Костенко В. И.* Принципы развития конструктивно-пластического восприятия студентов // Философия образования. -2017. -№ 4 (73). С. 197–205.
- 2. *Купченко Л. А.* Костюм как знаковая система межличностных коммуникаций // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. -2019.-N 0.1.-C.136-140.
- 3. *Мереняшева М. А., Мереняшева А. В.* Матрешка как идеальная модель обучения методу художественно-композиционного моделирования в дизайне // Перспективы науки образования. -2017. -№ 6 (30). C. 61–65.
- 4. *Михайлов Н. В.* Практический опыт применения авторской методики кистевой росписи на занятиях в мастерской матрешки // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. -2018. -№ 2. -C. 161–167.
- 5. *Разуменко И. А.* Методическое сопровождение самостоятельной работы студентов художественных специальностей // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. -2019. № 1. С. 64-67.

114

- 6. *Рехтина Л. С.* Об учебной активности и ее условиях // Третьи Ковалевские чтения: материалы научно-практической конференции. СПб., 2008. С. 668–670.
- 7. *Рыжиков С. Н.* Стратегическое управление профессиональной образовательной организацией: методы и модели. М.: Русайнс, 2017. Т. 2. 288 с.
- 8. Соколова А. А. Роль авторской росписи матрешки в обучении декоративно-прикладному искусству // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: материалы LVII Международной научно-практической конференции. Новосибирск, 2017. С. 143—147.
- 9. *Сокольникова Н. М.* Традиционная матрешка и ее инновационное применение в дизайне // Образование. Наука. Культура: материалы международного научного форума. Гжель, 2018. С. 184–187.
 - 10. *Соловьева Л. Н.* Матрешка: Русский сувенир. М., 1997. 192 с.
- 11. *Тащёва Н. Е.* Преподавание традиционных художественных росписей в системе педагогических учреждений // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. -2018.-N 1. C. 78–84.
- 12. *Тащёва Н. Е.* Современные трансформации орнамента в росписи по дереву // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. -2019. -№ 1. C. 100-105.
- 13. *Тащева Н. Е.* Соревновательная форма проведения уроков по изобразительному искусству в общеобразовательной школе: автореф. ... дис., канд. пед. наук. M., 1993. 16 с.
- 14. *Тащева Н. Е.* Художественная роспись: методические рекомендации для студентов $X\Gamma\Phi$. Новосибирск: Изд. НГПУ, 1997. 16 с.
- 15. Шенцова О. М. Развитие интереса путем создания эмоционально-комфортной образовательной среды // Открытое образование. 2017. Т. 21. № 6. С. 92–104.