

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Т. И. БАКЛАНОВА

ПЕДАГОГИКА НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

УЧЕБНИК ДЛЯ СПО

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Б 19 Бакланова Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник для СПО / Т. И. Бакланова. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. — 160 с. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-6174-5 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0974-1 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Содержание учебника находится в соответствии с актуальными задачами современного государственной образовательной и культурной политики, касающихся духовно-нравственного, патриотического и этнокультурного воспитания граждан Российской Федерации. В учебнике раскрываются сущность, исторические корни, педагогический потенциал народного художественного творчества, общие организационные и научно-методические основы реализации этого потенциала руководителями современных досуговых художественно-творческих коллективов.

Учебник предназначен для студентов и педагогов средних специальных учебных заведений.

ББК 74.6

Б 19 Baklanova T. I. Pedagogics of Folk Art : textbook for SVE / T. I. Baklanova. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2021. — 160 pages. — Text : direct.

The content of the textbook is in accordance with the current tasks of actual problems of modern public education and cultural policy related to the spiritual and moral, patriotic and ethnic and cultural education of citizens of the Russian Federation. The book reveals the essence, historical roots, pedagogical potential of folk art, general organizational and scientific and methodical bases of realization of this potential by the leaders of modern leisure artistic and creative teams.

The textbook is intended for students and teachers of colleges.

Обложка © Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021
А. Ю. ЛАПШИН © Т. И. Бакланова, 2021
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

Педагогика народного художественного творчества — относительно новая, развивающаяся отрасль педагогической науки и вузовская учебная дисциплина, которая появилась благодаря введению в Российской Федерации в 1994 г. новой специальности высшего образования «Народное художественное творчество».

Одной из ее дисциплин стала «Народная художественная культура», а раздел программы этой дисциплины был назван «Педагогика народного художественного творчества» [1]. Так появилось и впервые вошло в научно-педагогический оборот новое понятие «педагогика народного художественного творчества».

После преобразования в 2003 г. специальности «Народное художественное творчество» в направлении подготовки «Народная художественная культура» в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования появилась общепрофессиональная учебная дисциплина «Педагогика народного художественного творчества». Ее содержание было разработано в первой программе этой дисциплины, изданной с грифом УМО — Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию в области народной художественной культуры, социально-культур-

ной деятельности и информационных ресурсов [2]. С тех пор педагогика народного художественного творчества утвердилась как учебная дисциплина и отрасль педагогической науки [3].

В настоящее время эта учебная дисциплина входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин примерного учебного плана подготовки бакалавра по направлению «Народная художественная культура». Эта же дисциплина, или близкие ей, включены в вариативные части учебных планов некоторых других направлений подготовки, в том числе «Социально-культурная деятельность» и «Педагогическое образование».

При этом содержание дисциплины постоянно обновляется, развивается, уточняются ее ключевые понятия, особенно понятие «народное художественное творчество». В данном учебнике, как и в утвержденной УМО программе курса, оно использовано в широком смысле для обозначения досуговой (любительской, самодеятельной, непрофессиональной) художественно-творческой деятельности.

Как известно, самым древним видом художественно-творческой деятельности людей, не являвшейся профессиональной, было первобытное искусство, или, по М. С. Кагану, «фольклор доклассового общества». Пройдя разные этапы развития, через все стадии культурно-исторического процесса, фольклор, существенно изменившийся по сравнению с первобытным искусством, стал частью современной мировой культуры, в том числе — сферой досуговой художественно-творческой деятельности разных групп населения.

С XVIII в. в России, наряду с фольклором, стало развиваться так называемое «любительское искусство». Сначала оно представляло собой бытовые формы художественно-творческой деятельности привилегированных сословий, ориентированные на освоение ими привнесенных в Россию традиций западноевропейской

художественной культуры, различных видов и жанров классического искусства. К началу XX в. благодаря художественно-просветительной деятельности российской творческой интеллигенции любительским искусством увлеклись представители практически всех слоев российского общества. Появились крестьянские и фабричные любительские хоры, театры, другие любительские коллективы для «простого народа», а также любительские коллективы фольклорной направленности, осуществлявшие не свойственную древнему фольклору концертную деятельность.

Именно такие формы любительского искусства стали после 1917 г. основой советской художественной самодеятельности. Однако занятия классическим искусством и фольклором были сначала заменены в клубных кружках и других самодеятельных коллективах на так называемое пролетарское искусство как часть политико-просветительной, агитационно-массовой партийной работы. Но через несколько десятилетий классическое искусство и фольклор вернулись в репертуар советских коллективов художественной самодеятельности.

Основные формы организации таких коллективов (кружки, студии, самодеятельные (любительские) хоры, театры, хореографические ансамбли, студии изобразительного искусства и др.) практически сохранились до наших дней в современных культурно-досуговых организациях, используются в системе дополнительного образования детей.

Вместе с тем после распада СССР организованные формы досуговой художественно-творческой самодеятельности населения стали называть не «художественной самодеятельностью», а «народным художественным творчеством». Такая замена была обусловлена необходимостью разграничения двух культурно-исторических феноменов: советской художественной само-

деятельности и досуговой художественно-творческой деятельности населения, организуемой в условиях сменявшейся в России идеологической парадигмы.

В отличие от советской художественной самодеятельности, которая была нацелена прежде всего на коммунистическое воспитание трудящихся, современное явление, названное «народным художественным творчеством», ориентировано на сохранение и развитие традиционной народной культуры, отечественного культурно-исторического и национально-культурного наследия, на реализацию их педагогического потенциала в духовно-нравственном, патриотическом, этнокультурном воспитании личности гражданина Российской Федерации. При этом особое внимание уделяется созданию педагогических условий для творческой самореализации участников коллективов народного художественного творчества в процессе создания и исполнения произведений искусства.

В педагогике народного художественного творчества как современной отрасли педагогической науки и учебной дисциплине отражаются новые подходы к воспитанию, обучению, развитию личности, акцентируются проблемы ее творческой самореализации на материале и средствами народного, классического и современного искусства, используются инновационные педагогические технологии и информационные ресурсы, внедряются идеи фольклорной арт-терапии, сказкотерапии и многие другие новые идеи, которых не было в педагогике художественной самодеятельности советского периода.

Цель учебной дисциплины — формирование профессиональной компетентности обучающихся в области педагогики народного художественного творчества, т. е. знаний о ней, а также ценностного отношения к этим знаниям, готовности к их применению в профессиональной деятельности, позитивного опыта их применения.

Задачи:

1. Познакомить обучающихся с теоретическими, историческими и научно-методическими основами педагогики народного художественного творчества.

2. Содействовать освоению обучающимися разнообразных источников информации о педагогике народного художественного творчества, включая современные электронные информационные ресурсы.

3. Формировать у обучающихся способность применять полученные знания о педагогике народного художественного творчества в своей профессиональной деятельности.

Теоретический раздел учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся представлений о педагогике народного художественного творчества как одной из отраслей современной педагогической науки, развивающейся на междисциплинарной основе с другими отраслями научных знаний. Специальное внимание в этом разделе уделено выявлению и научному обоснованию педагогического потенциала народного художественного творчества в духовно-нравственном, патриотическом, этнокультурном воспитании личности в современных социально-культурных и этнокультурных условиях.

В *историческом разделе* дано описание исторических форм народного художественного творчества как сфер народной педагогики и последующих «исторических пластов» стихийной и организованной педагогической деятельности, предшествующих современной педагогике народного художественного творчества.

В *научно-методическом разделе* раскрываются сущность, организационно-нормативные и научно-методические основы педагогического руководства современными коллективами народного художественного творчества (любительскими коллективами).

Содержание педагогики народного художественного творчества обновляется в соответствии с современной государственной культурной и образовательной политикой Российской Федерации, т. е. совокупностью принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности в области культуры и образования.

Задачи развития народного художественного творчества в современной России определяются на основе Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; исходя из «Основ государственной культурной политики» (2014) и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» (2015); в рамках федеральных целевых программ развития образования и культуры; с учетом Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020)», Решения Госсовета РФ «О государственной поддержке традиционной народной культуры» (2006), региональных целевых программ развития культуры, других основополагающих документов.

В «Основах государственной культурной политики» современная культурная политика рассматривается как «действия, осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации и общественными институтами, направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, всех видов творческой деятельности граждан России и формирование личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». Важными задачами государственной культурной политики являются «сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел; создание

условий для развития творческой самодеятельности граждан, поддержка общественных инициатив в этой сфере с учетом этнонациональных традиций, особенностей регионов и местных сообществ».

Государственная поддержка развития народного художественного творчества осуществляется в различных формах, включая выделение на конкурсной основе грантов Президента Российской Федерации, предназначенных для творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, учреждение в 2002 г. премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» за заслуги в развитии народного творчества.

Педагогика народного художественного творчества неразрывно связана с современной практикой. Приобщение к народному художественному творчеству начинается в нашей стране с дошкольного возраста. Множество любительских художественно-творческих коллективов действует в культурно-досуговых и образовательных организациях, при музеях, библиотеках, театрах, общественных фондах и других организациях.

Важный вклад в развитие народного художественного творчества вносит Государственный Российский Дом народного творчества (ГРДНТ), отметивший в 2015 г. свой столетний юбилей. Эта организация является единственным в своем роде методическим центром в сфере поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и культурного наследия народов Российской Федерации. ГРДНТ организует многочисленные всероссийские фестивали и конкурсы народного творчества, в том числе фестивали творчества инвалидов, фестиваль «Семья России» и фестиваль соотечественников «С Россией в сердце». ГРДНТ содействует участию любительских коллективов в продвижении российской культуры в современном мире,

в развитии культурных взаимосвязей с соотечественниками, проживающими за рубежом, в реализации программ ЮНЕСКО по выявлению и сохранению шедевров нематериального культурного наследия народов мира.

Государственный центр русского фольклора, созданный в 1990 г., занимается разработкой и внедрением новых технологий культурно-досуговой деятельности, основанных на фольклорных формах празднично-обрядовой культуры; осуществляет научно-методические и творческие связи с самобытными аутентичными и профессиональными народными коллективами, мастерами, исполнителями, научными организациями, учебными заведениями, оказывая им методическую и организационную помощь.

Издаваемые Центром научные альманахи «Традиционная культура», научный иллюстрированный журнал «Живая старина», журнал «Народное творчество» имеют важное значение для исследований и профессиональной подготовки педагогов народного художественного творчества.

В 1989 г. был создан Российский фольклорный союз — общероссийская общественная организация, провозглашенная во имя изучения и воссоздания фольклорных традиций народов России как неотъемлемой части отечественной культуры и современного культурного процесса. В настоящее время он объединяет фольклорные ансамбли, центры, студии и школы традиционной народной культуры, историко-этнографические клубы и т. п., в основе деятельности которых лежат принципы активного познания, комплексного исследования и освоения народных традиций в их этнической самобытности и многообразии.

В развитии художественного творчества народов России участвует Московский дом национальностей, этнокультурные центры в разных регионах России.

Таким образом, многие современные социальные институты занимаются организацией досуговой художественно-творческой деятельности различных групп населения. Поэтому подготовка кадров для них включает изучение педагогики народного художественного творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бакланова, Т. И.* Народная художественная культура : прогр. курса. — М. : МГИК, 1994. — 23 с.
2. *Бакланова, Т. И.* Педагогика народного художественного творчества : прогр. курса. — М. : МГУКИ, 2004. — 34 с.
3. *Бакланова, Т. И.* Педагогика народного художественного творчества как отрасль педагогической науки и учебная дисциплина // Новое слово в науке: перспективы развития / Мат. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. — Т. 1. — Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 1 (7). — С. 160–163.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. минобрнауки.рф.
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. mkgf.ru.
3. Официальный сайт Государственного Российского дома народного творчества. rusfolk.ru.
4. Официальный сайт Государственного центра русского фольклора. folkcentr.ru.
5. Официальный сайт Российского союза фольклористов. folklore.ru.
6. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Consultant.ru.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПЕДАГОГИКИ
НАРОДНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА**

**1.1.
СУЩНОСТЬ
И ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ПЕДАГОГИКИ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА**

Педагогика народного художественного творчества как наука — это отрасль педагогической науки, возникшая как альтернатива педагогике художественной самодеятельности советского периода. В ней разрабатываются научные проблемы педагогического руководства досуговой художественно-творческой деятельностью населения в целях его духовно-нравственного, патриотического и этнокультурного воспитания. То есть термин *народ* в определении педагогики народного художественного творчества применен не в строгом научном смысле (как этнос), а как синоним термина «население», что более характерно для практики его применения.

Педагогика народного художественного творчества развивается в настоящее время на основе современных достижений общей педагогики [9], во взаимосвязи с исследованиями этнопедагогики [4], этнокультурной и этнохудожественной педагогики [3]. Также эта отрасль педагогики развивается на междисциплинарных основах с философией, психологией, культурологией, искусствоведением, эстетикой, этнологией, этнической историей, этнической психологией, этнолингвистикой,

фольклористикой, фольклорной арт-терапией, сказкотерапией, с теорией и методикой социально-культурной деятельности.

Основные *функции* педагогики народного художественного творчества как науки — теоретическая и прикладная. Теоретическая функция реализуется на разных уровнях: описательном, разработочном, диагностическом, прогностическом, т. е. в педагогике народного художественного творчества, во-первых, описывается реальное состояние практики, во-вторых, разрабатываются и научно обосновываются различные новации (новые концепции, педагогические системы, модели, методы, технологии и т. д.), в-третьих, диагностируется эффективность внедрения этих новаций в практику (новации, внедренные в практику, называют инновациями) и, наконец, в-четвертых, прогнозируются дальнейшие перспективы развития практики с учетом имеющихся и предстоящих инноваций.

Рассмотрим исходные понятия педагогики народного художественного творчества.

Педагогика. Как известно, слово «педагогика» происходит от греческого слова пайдагогос (παιδαγωγική). Пайд — значит дитя, гогос — веду. Первоначально педагогами называли рабов в Древней Греции, которые сопровождали детей своих господ. Потом педагогами стали называть и вольнонаемных учителей.

На Руси первые учителя появились вместе с первыми школами в конце X — начале XI в. Тогда их называли «мастерами». Летопись «Повесть временных лет» свидетельствует о том, что князь Владимир Святославович своим указом повелел отдавать в школы всех дворянских и боярских детей.

До крещения Руси (988), в течение многих веков, народ руководствовался в воспитании и обучении детей собственным житейским опытом и мудростью, передававшимися от поколения к поколению устным пу-

тем, через традиции, обычаи, нормы поведения, верования, отраженные, в частности, в мифах, народных играх и игрушках, народных календарных и семейно-бытовых праздниках и обрядах, и, конечно же, в народных сказках, пословицах, поговорках, песнях, танцах, декоративно-прикладном творчестве.

Возникновение педагогики как науки связывают с именем великого чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670), который стремился выявить, на основе идеи природосообразности, законы и закономерности развития человека от рождения до конца жизни. Свое учение о воспитании и образовании он назвал дидактикой.

Современная педагогика представляет собой разветвленную систему отраслей. В нее, кроме педагогики народного художественного творчества, входят общая педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика, возрастная педагогика, музыкальная педагогика, театральная педагогика, музейная педагогика, многие другие отрасли.

Ведущие современные российские педагоги-исследователи (В. А. Сластёнин и др.) утверждают, что педагогическая наука, в отличие от житейских знаний в области воспитания и обучения, обобщает разрозненные факты, устанавливает причинные связи между явлениями. Она не столько описывает их, сколько объясняет, отвечает на вопросы, почему и какие изменения происходят в развитии человека под влиянием обучения и воспитания. Научные знания необходимы, чтобы предвидеть и управлять педагогическим процессом развития личности. В то же время житейский педагогический опыт (народная педагогика), несмотря на изустную форму своего существования, не исчезал, а передавался из века в век, выдерживал испытания, менял ориентиры и ценности, но в целом сохранялся в виде педагогической культуры народа, его педагогической