

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2019, №1, Том 4 / 2019, No 1, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-1-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/14IVKL119.pdf>

Статья опубликована 05.06.2019

Ссылка для цитирования этой статьи:

Василенко Е.В., Василенко П.Г. Роль изучения народной культуры на примере росписи матрешки в традиционном марийском костюме для современного образования в дизайне // Научный журнал «Костюмология», 2019 №1, <https://kostumologiya.ru/PDF/14IVKL119.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Vasilenko E.V., Vasilenko P.G. (2019). The role of the study of folk culture on the example of matryoshka painting in traditional Mari costume for modern education in design. *Journal of Clothing Science*, [online] 1(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/14IVKL119.pdf> (in Russian)

УДК 7.072

Василенко Елена Владимировна

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство»
E-mail: elenalopasova@mail.ru

Василенко Павел Геннадиевич

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство»
E-mail: pashavasilenko@mail.ru

Роль изучения народной культуры на примере росписи матрешки в традиционном марийском костюме для современного образования в дизайне

Аннотация. В статье идет речь о педагогическом процессе изучения народной культуры на примере росписи традиционной матрешки в народном марийском костюме, его роль для современного изобразительного искусства и дизайна. Приводится пример росписи матрешек с изучением культуры марийского народа и его национального костюма. В современном обществе остро стоит проблема в сохранении традиций малых народов России, в изучении своих национальных корней. Задача современной системы образования – приобщить молодое поколение к изучению исторического наследия и сохранить ее для будущих поколений. Фундаментом для стабильного развития культурного общества является сохранение и изучение исторического наследия народа. Развитие культуры личности человека целиком зависит от образовательного процесса. На примере росписи матрешки изучается мифология народа и традиционный костюм. Сопоставляются и анализируются особенности формы, колорита, орнамента, что позволяет находить новые формы для дизайнерских креативных решений.

Ключевые слова: педагогический процесс; формирование и развитие культуры; традиции малых народов; русская матрешка; марийский народный костюм; задача современной системы образования; дизайн

Изучение народной культуры в современном мире является одной из важнейших задач по укреплению межкультурных и межнациональных связей, сохранению памяти о наследии прошлых поколений, использованию в развитии культуры и искусства будущего, приобретению новых (иногда забытых) форм в дизайне и изобразительном искусстве.

Как утверждает К.А. Кирсанов «Культура отдельного этноса, народа может служить маркером при выявлении отличительных свойств конкретных цивилизаций, при этом технологические различия при изготовлении предметов пользования костюмологического характера проявляются в меньшей степени, чем наличествующие различия самих предметов при их прямом и косвенном использовании» [1].

Исходя из того, что, педагогический процесс обязан быть последовательным, его перспективный характер направлен на реализацию всех этапов образования и воспитания будущего поколения. Каждый этап предполагает свои образовательные задачи, и решение этих задач ведет к следующей ступени образовательного процесса. На всех этапах очень важно уделять внимание общечеловеческим ценностям, таким как справедливость, гуманизм, сострадание, милосердие, доброта, любовь к Родине. Осмысление всех этих ценностей и их усвоение можно связать в одно понятие – культура.

Национальная культура любого народа занимает в этом процессе одно из ведущих мест, так как вбирает в себя факты отечественной и мировой материальной и духовной культуры. Реалии в современной культуре и культурном наследии прошлого, специфические национальные обряды и обычаи, религиозные представления оказывают большое влияние на формирование личности. «Рассматривая межкультурный диалог, как процесс творческого мышления разных культур во времени и пространстве, как столкновение и соотнесение различных творческих индивидуальностей, художественных точек зрения» [2, с. 207].

Культура и традиции государства или цивилизации образуют его творческую составляющую, в том числе и национального костюма – рисунок, цветовая гамма, композиционное построение. С одной стороны, это духовный и культурный потенциал этой цивилизации, а с другой стороны это материальная ценность, закрепленная государственной охраной грамотой [3].

Формирование и развитие культуры современного поколения дизайнеров требует особого внимания и эффективных способов для наиболее оптимального методического подхода. Для правильного формирования и созидания культуры личности необходимо обратить внимание на истинные ценности, на культурное наследие народа. В образовательном процессе мало внимания уделяется культуре, этике и эстетике. Недостаточное внимание педагоги уделяют народной музыке и изобразительному искусству, национальной культуре, не учитывают всю важность влияния на современное изобразительное искусство и дизайн.

В современном обществе остро стоит проблема в сохранении традиций малых народов России, в воспитании молодого поколения и изучении своих национальных корней. Занятия декоративно-прикладным искусством хорошо, на доступном языке рассказывает учащимся о народном творчестве. Одним из таких примеров является роспись матрешек. Матрешка на протяжении многих лет являлась частью бытовой жизни народа. В каждой местности матрешка отражала национальные и культурные особенности народа.

Развитие культурной личности человека целиком зависит от образовательного процесса. Изучение народной культуры обязано стать одним из ведущих направлений в образовательном процессе. Изучая и анализируя фольклор и народные традиции, обучающийся погружается в среду взаимоотношений наших предков. Знания и умения, богатейший опыт, который передается из поколения в поколение, является народной педагогикой – учение народа о человеческих ценностях, о мире, добре и зле. Восстановление связей современного общества

его культуры и культуры народной, истоков, необходимый процесс для формирования личности современного человека. Опыт, накопленный человечеством за века, и проверенная временем система ценностей, являются основой для культуры современного человека. Основываясь на опыте народной культуры, современники создают новые художественные произведения.

Знакомство с культурой и мифологией одного из малых народов России является фундаментальным пластом традиционной культуры. Приобщение к истокам мифологических знаний, к историческому прошлому, способствует лучшему осмыслению ценностей современной культуры. Это поможет понять обучающимся религиозно-мифологическую историю народной культуры. Изучая народные традиции, представители разных народов сближаются, узнавая друг друга. Мировоззрение изменяется, нравственные, эстетические взгляды, находят то общее в традиции и, обычаях, что будет способствовать более глубокому взаимопониманию людей независимо от их национальной принадлежности. Роспись матрешек, как вид творчества, присутствует во многих культурах. На примере росписи матрешки в марийских традициях можно много узнать о традициях этого самобытного народа. Во время выполнения задания по росписи матрешки потребуется глубокое изучение традиций, мифов и легенд, интересных фактов из истории, значения орнаментов и т. д. Это позволит обучающимся лучше узнать культуру народа. Для более полного изучения культуры могут быть использованы сюжеты из мифов, обрядов и легенд. Применение орнаментов в росписи матрешки, позволит изучить их значение, а также это поможет лучше познакомиться с народным костюмом марийцев.

Матрешка – выступает как объект изучения культуры определенного народа (марийцев). Марийская матрешка имеет необычную форму в виде конуса, это является ее характерной чертой и позволяет на простом доступном языке рассказать о традициях этого народа. Расписывая матрешку, и используя свою фантазию в изображении традиций, обрядов и мифов марийского народа, будет прививаться интерес к изучению культуры марийского народа.

Русская матрешка стала одним из ярких символов России, русского народного творчества. Самая первая русская матрешка, которую сделал Василий Звездочкин, а раскрасил Сергей Малютин, была из восьми куколок, все фигурки были разные. Эта разборную куклу называли матрешкой, так как имя Матрёна, Матрёша, в те давние времена было одним из наиболее распространённых русских имен, в основе которого лежит латинское слово "mater", означающее слово мать. Традиционная матрешка – многоместная (5–6 и более кукол).

Как говорит нам история возникновения матрешки, прообразом ее стала округлая фигурка доброго старца с лысиной, буддийского мудреца Фукурумы. Фигурка вмещала в себе еще несколько фигурок. Родиной этой фигурки считаются острова Хонсю. В Японии говорят, что эту скульптуру выточил русский монах. Матрешка приобрела популярность у многих народностей, среди них и марийская. Имя первой марийской матрешки – Феня. Она была 9-ти местная [4].

Матрешку в марийском стиле отличает от других особое силуэтное решение и контрастная, графичная роспись, пример на рисунке. Костюм матрешки повторяет народный костюм марийцев – платок с марийским орнаментом, либо марийская шапка, обрамленная мехом. Слегка раскосые, широко раскрытые глаза характеризуют национальные черты марийского народа. При художественной росписи матрешки не используется цветной фон, он неизменно остается белым, указывая на принадлежность традиционной марийской культуре.

Матрешки, расписанные в стиле национальной одежды районов республики Марий Эл, характеризуют национальные черты костюма этого народа. На примере росписи изучается марийская культура. Для изготовления традиционной матрешки используют древесину липы,

березы и осины. Деревянная заготовка ошкуривается, затем грунтуется, просушивается, расписывается гуашью или акриловыми красками и лакируется. Для росписи марийской матрешки характерны три цвета – белый, красный (терракот), чёрный. Главным в росписи матрешки является – роспись рубахи, головного убора и фартука. Именно здесь наиболее сконцентрировано большое количество орнаментов. Марийская матрёшка легко узнаваема по росписи элементов вышивки. Самобытный марийский орнамент выделяется своей геометричной лаконичностью. В рисунке орнамента заложен смысл, являющийся оберегом для его владельца. «Геометрические формы как базовые знаки орнаментальных композиций, охватывая систему религиозных, философских и духовных архетипов людей различных культур, отражали воззрения на устройство Вселенной и человека» [5, с. 293]. Отличительной особенностью национального костюма марийцев является шапка в виде конуса. У финно-угров конус – это что-то родное, так у ханты конус – это чум, у марийцев – связь с космосом.

Марийский народный костюм, как и одежда любой другого народа имеет свои особенности и характерные черты. Белый цвет – основной в колорите марийской одежды. На контрасте к белому цвету – черная, бордовая и красно-коричневая вышивка. В вышивке в большей степени присутствовали геометрические и растительные орнаменты, символизирующие принадлежность носителя одежды к той или иной социальной группе [6]. В народной вышивке были зашифрованы ритуальные символы, оберегающие, приносящие удачу и благополучие.

Большое влияние оказала русская народная культура на костюм марийцев. Но кроме заимствований очень много и своего самобытного. Женский народный костюм отличался от мужского, большим разнообразием. Его выделяла неповторимая красота украшений и национальных, наполненных символами орнаментов. Рубаха-туника, расшитая орнаментами, составляла основу женского костюма.

Символы в народном костюме имели большое значение. Они говорили о принадлежности к культуре, социальном статусе, семейном положении, являлись оберегом. Чем больше различных украшений было в костюме женщины (цветные ленты, пуговицы, бисер), чем ярче был ее наряд, тем лучше характеризовал ее владелицу, как рукодельницу. Головной убор в составе женского марийского народного костюма играл важную роль и делился на два основных типа – девичий и женский. Отличался головной убор украшениями, определенным видом ношения и формой. В зависимости от этого он мог принадлежать хозяйке разного возраста, положения в обществе. Замужние женщины украшали свои платки и шали орнаментами, а девушки носили кожаные и шерстяные повязки с бисером и монетками. Позднее головные уборы дополнились полусферической каркасной шапкой, лопатообразной сорокой, остроконечным убором. Как и у многих народностей, обязательным элементом народного костюма является пояс, нагрудник и передник. Все части и элементы костюма украшались пестрыми лентами, орнаментальной вышивкой, бисером и монетками [7].

Большое значение имел пояс, на нем закрепляли платочки, кошельки, карманы, цветные полотенца, металлические кольца и серьги и т. д. Центральное место в костюме занимал нагрудник, который мог быть различной формы и полностью украшался монетками. У мужчин костюм состоял из длинной подпоясанной рубахи, кафтана, штанов из холста и лаптей. Кафтан – это неотъемлемая часть марийского костюма. Традиционно кафтан был черного или белого цвета. Под кафтаном нательная рубаха, врез которой был окаймлен национальным орнаментом. Этот орнамент являлся оберегом от сглаза. Головной убор – валяная из шерсти шапка или шляпа, традиционно белая или черная. Детская одежда повторяла взрослую, с небольшими дополнениями.

Свадебный наряд марийцев отличается особенной красотой. Наряд жениха для этого праздника белого цвета, с специальным поясом, расшитым монетками, и особая шапка с загнутыми краями [8].

Наряд невесты состоял из белого платья, расшитого монетками, и двух кафтанов (белого и зеленого цвета) тоже расшитых монетками. Поверх всего надевался вышитый свадебным орнаментом фартук, который завязывался специальным поясным полотенцем [9].

Расписывая матрешек в национальном (марийском) костюме мы изучаем народную культуру. Так же для более интересного и глубокого изучения и знакомства с культурой народа (марийского) можно использовать сюжеты из мифологии. Мифы марийцев (черемисов), среди которых выделяются группы луговых и горных марийцев, одновременно близки и мифам удмуртов, и мифологии мордвы. Сильным было воздействие на марийскую мифологию тюркских традиций, развивавшихся уже под влиянием ислама в средневековых государствах – Волжской Болгарии и Золотой Орде. Согласно марийской мифологии, высший бог Кугу Юмо обитает на небе. Увлекательная и поучительная история уходит своими корнями в глубину веков, в жизнь многих поколений. В мифах о творении сохранились древнейшие прауральские верования о таких богах, как Водэж и богиня воды, Кожла – владычица леса, Пуан и Тэрке и многие других. Используя сюжеты из мифологии, можно изучить историю этого народа, понять и проанализировать его самобытные особенности [4].

Рисунок 1. Проект росписи матрешек в национальном стиле, студентка 3 курса Мосунова А.М. рук. Василенко Е.В.

Большой или маленький народ, его история, его традиции, народное, культурное наследие – интересны и ценны для изучения и сохранения, дальнейшего использования в работе дизайнера [10]. История марийского народа – составная часть многотысячелетнего пути развития всего человечества и нашего Отечества – России. Изучение народного художественного творчества на примере росписи традиционной матрешки позволяет узнать много нового о культуре марийского народа, маленького народа огромной страны.

Задача современной системы образования – приобщить молодое поколение художников и дизайнеров к изучению исторического наследия и сохранить ее для будущих поколений. Фундаментом для стабильного развития культурного общества является сохранение и изучение исторического наследия народа. «Признание за древней живописью художественного значения вызвало рост интереса к ней» [6, с. 81].

Современный человек, погружаясь в яркую, самобытную среду традиционного фольклора, знакомится с окружающим миром и культурой народа, его нравственными и духовными основами. Большое значение на развитие гармоничной личности оказывает народная культура. Декоративно-прикладное искусство является доступной сконцентрированной народной наукой жизни [11]. Простое и понятное искусство любому человеку. «Важнейшими показателями способностей к стилизации и декоративному рисованию являются: умение мыслить ассоциативно, образами; умение стилизовать и декоративно интерпретировать форму; умение достичь выразительности в изобразительной работе; умение цельно и гармонично выразить художественный образ средствами стилизованного рисования; наличие высокой работоспособности» [12, с. 40].

Знание наследия необходимо каждому народу. Наше прошлое – это залог стабильной, полноценной жизни в настоящем и развития в будущем. Национальная культура и искусство сближает народы. Национальности и поколения. сопоставлять «И в контексте экологии культуры следует придерживаться попытки сбережения обычаев и ценностей природной, материальной и духовной культуры, этнического многообразия стилей культуры и укрепления обстоятельств их существования» [13, с. 87].

Народы Росси, кладезь знаний, как большая историческая книга, один из народов (одна из культур) – страница, утратив одну из страниц, мы теряем целостность этой книги, смысл ее содержания. Важно, чтобы память была не сухим и бесцветным пережитком прошлого, а жила дальше, давая потомкам новые теплые воспоминания. Только помня о своих корнях, о своей национальной культуре человек будет уважительно относиться к культуре другого народа. Память будет служить фундаментом для развития культуры и искусства будущего.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кирсанов К.А. Законы костюмологии // Костюмология, 2017 №3, <https://kostumologiya.ru/PDF/05KL317.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
2. Василенко Е.В., Василенко П.Г. Использование ценностей народной художественной культуры при создании современных художественных произведений. В сборнике: Образование. Наука. Культура материалы международного научного форум. 2018. С. 206–208.
3. Сичкарь Т.В. Экономика сокровищ как показатель культурного и промышленного развития цивилизаций // Костюмология, 2017 №4, <https://kostumologiya.ru/PDF/02KL417.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
4. Романова М.А., Смирнова М.А. // Матрешка – загадка и символ народного искусства России В книге: Пространство диалогов: Декоративно-прикладное искусство и дизайн. Коллективная монография. Уфа, 2018. С. 146–156.
5. Алексеева И.В., Паллотта В.И. Потенциал орнамента как артефакта с широким культурным контекстом в образовательном процессе подготовки студентов-дизайнеров // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С. 292–294.
6. Лопасова Е.В. Образ в монументальной композиции древнерусского искусства Культурная жизнь Юга России. 2010. № 4 (38). С. 81–82.
7. Молотова Т.Л. / Марийский народный костюм / М-во культуры Респ. Марий Эл, Респ. метод. центр нар. творчества и культпросвет работы. – Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1992. С. 108.
8. Тойдыбекова Л.С. Марийская мифология: Этнографический справочник. – Йошкар-Ола, 2007. С. 312.
9. Павлова А.Н. / Костюмы народов мира: краткий курс лекций; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Марийский гос. ун-т", Ин-т нац. культуры и межкультурной коммуникации. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2013. С. 79.
10. Айхенвальд А.Ю., Петрухин В.Я., Хелимский Е.А. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования. 1981. М., 1982. С. 162–192.
11. Костюмы народов мира: краткий курс лекций / А.Н. Павлова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Марийский гос. ун-т", Ин-т нац. культуры и межкультурной коммуникации. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2013. С. 79.
12. Василенко П.Г., Бегидова С.Н., Манжос Л.В. Развитие художественно творческих способностей, обучающихся стилизованному декоративному рисованию Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2015. № 3 (162). С. 36–43.
13. Паллотта В.И., Маджурова Ю.А. Международный фестиваль «Славянское единство» с позиции экологии культуры Вестник Гжелского государственного университета. 2017. № 5. С. 81–88.

Vasilenko Elena Vladimirovna

K.G. Razumovsky Moscow state university of technologies and management (the first Cossack university), Moscow, Russia
E-mail: elenalopasova@mail.ru

Vasilenko Pavel Gennadievich

K.G. Razumovsky Moscow state university of technologies and management (the first Cossack university), Moscow, Russia
E-mail: pashavasilenko@mail.ru

The role of the study of folk culture on the example of matryoshka painting in traditional Mari costume for modern education in design

Abstract. The article deals with the pedagogical process of the study of folk culture on the example of traditional matryoshka painting in the national Mari costume, its role for contemporary art and design. An example of painting dolls with the study of the culture of the Mari people and its national costume. In modern society, there is an acute problem in preserving the traditions of the small peoples of Russia, in the study of their national roots. The task of the modern education system is to involve the younger generation in the study of historical heritage and preserve it for future generations. The Foundation for the stable development of cultural society is the preservation and study of the historical heritage of the people. The development of the culture of human personality depends entirely on the educational process. On the example of matryoshka painting the mythology of the people and traditional costume are studied. The features of form, color, ornament are compared and analyzed, which allows to find new forms for design creative solutions.

Keywords: pedagogical process; formation and development of culture; traditions of small nations; Russian matryoshka; Mari folk costume; the task of the modern education system; design

REFERENCES

1. Kirsanov K.A. Zakony kostyumologii // *Kostyumologiya*, 2017 №3, <https://kostumologiya.ru/PDF/05KL317.pdf> (dostup svobodnyy). Zagl. s ehkrana. Yaz. rus., angl.
2. Vasilenko E.V., Vasilenko P.G. Ispol'zovanie tsennostey narodnoy khudozhestvennoy kul'tury pri sozdanii sovremennykh khudozhestvennykh proizvedeniy. V sbornike: *Obrazovanie. Nauka. Kul'tura materialy mezhdunarodnogo nauchnogo forum*. 2018. S. 206–208.
3. Sichkar' T.V. Ehkonomika sokrovishch kak pokazatel' kul'turnogo i promyshlennogo razvitiya tsivilizatsiy // *Kostyumologiya*, 2017 No4, <https://kostumologiya.ru/PDF/02KL417.pdf> (dostup svobodnyy). Zagl. s ehkrana. Yaz. rus., angl.
4. Romanova M.A., Smirnova M.A. // *Matreshka – zagadka i simvol narodnogo iskusstva Rossii V knige: Prostranstvo dialogov: Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i dizayn. Kollektivnaya monografiya*. Ufa, 2018. S. 146–156.
5. Alekseeva I.V., Pallotta V.I. Potentsial ornamenta kak artefakta s shirokim kul'turnym kontekstom v obrazovatel'nom protsesse podgotovki studentov-dizaynerov // *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*. 2015. № 18. S. 292–294.
6. Lopasova E.V. *Obraz v monumental'noy kompozitsii drevnerusskogo iskusstva Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii*. 2010. № 4 (38). S. 81–82.
7. Molotova T.L. / *Mariyskiy narodnyy kostyum / M-vo kul'tury Resp. Mariy Ehl, Resp. metod. tsentr nar. tvorchestva i kul'tprosvet raboty*. – Yoshkar-Ola: Mariyskoe kn. izd-vo, 1992. S. 108.
8. Toydybekova L.S. *Mariyskaya mifologiya: Ehtnograficheskiy spravochnik*. – Yoshkar-Ola, 2007. S. 312.
9. Pavlova A.N. / *Kostyумы narodov mira: kratkiy kurs lektsiy; M-vo obrazovaniya i nauki RF, FGBOU VPO "Mariyskiy gos. un-t", In-t nats. kul'tury i mezhkul'turnoy kommunikatsii*. – Yoshkar-Ola: Mariyskiy gos. un-t, 2013. S. 79.
10. Aykhenval'd A.Yu., Petrukhin V.Ya., Khelimskiy E.A. K rekonstruktsii mifologicheskikh predstavleniy finno-ugorskikh narodov // *Balto-slavyanskie issledovaniya*. 1981. M., 1982. S. 162–192.
11. *Kostyумы narodov mira: kratkiy kurs lektsiy / A.N. Pavlova; M-vo obrazovaniya i nauki RF, FGBOU VPO "Mariyskiy gos. un-t", In-t nats. kul'tury i mezhkul'turnoy kommunikatsii*. – Yoshkar-Ola: Mariyskiy gos. un-t, 2013. S. 79.
12. Vasilenko P.G., Begidova S.N., Manzhos L.V. Razvitie khudozhestveno tvorcheskikh sposobnostey, obuchayushchikhsya stilizovannomu dekorativnomu risovaniyu *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Pedagogika i psikhologiya*. 2015. № 3 (162). S. 36–43.
13. Pallotta V.I., Madzhurova Yu.A. *Mezhdunarodnyy festival' «Slavyanskoe edinstvo» s pozitsii ehkologii kul'tury Vestnik Gzhel'skogo gosudarstvennogo universiteta*. 2017. № 5. S. 81–88.