SECTION VII. PEDAGOGY

Крючков Е.М., Уманова А.И.**Возрождение традиций народных промыслов при обучении студентов на примере Барановских ситцев***Московский государственный областной университет
(Россия, Москва)*

doi: 10.18411/satm-02-2022-10

Аннотация

В статье рассматривается необходимость сохранения традиций и наследия народных ремесел, с учетом современных тенденций развития декоративно-прикладного искусства на примере Барановских ситцев, при обучении студентов с учетом современных технологий направления декоративно –прикладное искусство факультета Изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ.

Ключевые слова: народные промыслы, ситец, набойка, текстиль, орнамент, мануфактура, технология, производство, декоративно-прикладное искусство.

Abstract

The article discusses the need to preserve the traditions and legacy of folk arts and crafts, considering modern trends in arts and crafts on the example of Baranovskiye chintz, while teaching students about modern technology areas of arts and crafts of the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of Moscow State Regional University.

Keywords: folk arts, chintz, print, textile, ornament, manufactory, production, decorative arts.

Возрождение традиций народных промыслов является основной идеей на современном этапе при обучении студентов факультета Изобразительного искусства и народных ремесел является возрождение традиций народных промыслов, народного искусства. Народные традиции расширяют наше представление об истории, культуре, способствуют формированию духовности и творческому развитию личности. Исходя из этого народная культура находится в основе образовательного процесса на кафедре Народных художественных ремесел МГОУ. «Надо отметить, что на кафедре народных художественных ремесел существует ряд специализаций, студенты за время обучения осваивают три вида художественного ремесла, и по одному из них выполняют выпускную квалификационную работу» [1].

Рассматривая сохранение традиционных народных промыслов, как поиск мастеров, предметов инструментов, технологий производства, сбор информации о них, возрождение традиционных народных ремесел, следует понимать как освоение технологии изготовления и реконструкцию предметов утилитарного назначения.

Поиск мастеров, предметов, инструментов, технологий производства, сбор и фиксация, их реконструкция, обучение технологиям — все это составляет процесс передачи традиций с целью детального, точного и полного сохранения традиционных народных ремесел и их развития.

Ярким представителем обработки текстильных материалов на Руси была ситцевая набойка. В старинных набивных ситцах открывается значительный пласт народного творчества в такой области декоративного искусства, как художественное оформление тканей. Одним из выдающихся представителей такого вида обработки тканей являются Барановские ситцы.

Мануфактура купцов Барановых находилась в Александровском уезде Владимирской губернии, поэтому назывались они и до сего дня широко известны как «барановские». Эти промышленники стали первыми фабрикантами в России, получившими признание на международном рынке. Их ситцам не было равных ни в Европе, ни в Азии.

В 1830-е годы с широким распространением ситцепечатной машины — перротины (перратина — первая краскопечатающая машина, изобретена в 1834 году, на ней можно было печатать с плоских досок в несколько красок, названа в честь изобретателя — француза Перро), материи стали многоцветными, их можно было гнать уже километрами. С этого времени ситец стал по-настоящему «русским». Однако ни у кого не получалось добиться модного тогда идеального красного цвета. Это удалось лишь легендарной династии купцов Барановых из Александровского уезда Владимирской губернии.

Путь александровских купцов к всемирному признанию был долгим и трудным. История будущего триумфа начинается с мещанина Тихона Баранова (1702 г.р.), который у себя дома на простом ткацком стане изготавливал льняное полотно, а затем отвозил его на ярмарку. Вскоре за высокое качество товара он получил законное разрешение на право торговли холстиной.

Его внук, Федор Баранов (1763 -1838), скопив небольшой капитал, в 1814 году при своем доме в г. Александрове построил красильню, где пряжу и холстинку окрашивали в синий (тогда кубовый) цвет, ведь цветная материя ценилась значительно дороже. Уже через четыре года он открыл небольшую фабрику, одну из первых бумаготкацких производств в Александровском уезде.

Откликаясь на веяния технического прогресса, Ф. Н. Баранов одним из первых в России внедрил механические ткацкие станки. А к 1834 году он построил новое красильное заведение, где хлопчатобумажную пряжу и ткань стали окрашивать в самый модный тогда во всем мире ярко-красный — «адрианопольский» цвет (наименование получено от турецкого города Адрианополя, в районе которого произрастало растение марена — основная составляющая красного красителя). Этот небывалый оттенок получали благодаря дорогому привозному порошку краппу (толченный корень красильной марены), добываемому из корней средиземноморской марены. В XIX веке адрианопольский цвет вызывал просто невероятный ажиотаж. Именно он сыграл решающую роль в популярности русских ситцев. А Федор Баранов тем самым сделал первый шаг по превращению Александрова в крупный бумаготкацкий центр.

Главную задачу «мануфактурист» Баранов видел в том, чтобы «адрианопольские платки» стали самым востребованным и доступным товаром в России. Но необходимо было усовершенствовать и удешевить процесс окрашивания. Ведь дорогостоящий заграничный краситель — крапп — боялся воды и света, поэтому его доставляли зачастую далеко не лучшего качества. Да и условия работы в красильне были тяжелыми: воздух буквально пропитывался запахом красок и различных кислот. Все эти обстоятельства подтолкнули И. Ф. Баранова совершить настоящую «Ситцевую революцию».

Во время поездки на Кавказ выяснилось, что экзотическая марена растет не только в Средиземноморье, но и на побережье Каспия. Недалеко от Дербента он попробовал выращивать «Свою собственную» марену.

Он сам разработал технологию высококачественного яркого, устойчивого и недорогого отечественного красителя, который намного превзошел иностранный пигмент. Получив дешевый крапп, Баранов снизил цены на ситцевые ткани.

После смерти Ивана Федоровича Баранова дело наследовала его супруга, а затем сыновья. Управление фабрикой в Александрове перешло к старшему Николаю, а Троицко-Александровскую мануфактуру возглавили Александр (1833 -1878) и Асаф (1834 -1905). В 1863 г. они основали торговый дом «А. и А. И. Барановы». Здесь, спустя десятилетие, братья-промышленники первыми из российских фабрикантов стали использовать искусственный краситель вместо природного ализарина, содержащегося в корнях марены.

Новая технология окрашивания была успешно запатентована, а этот способ получил название «ализариновое крашение».

В 1875 г. Асаф Иванович Баранов начал свою «историю славы», открыв около деревни Соколово фабрику. Спустя всего пять лет после открытия фабрика была преобразована в акционерное общество «Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова». За сравнительно короткий срок оно превратилось в большое производство. Трижды — в 1870, 1882 и 1896 годах — предприимчивый хозяин получал дозволение изображать на товарных ярлыках государственный герб Российской империи, что было равнозначно высшему знаку качества.

Барановские ситцы удостоены медалей и почетных дипломов на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге (1879) и международных выставках в Лондоне (1862), Москве (1865), Париже (1867, 1878), Вене (1873), Амстердаме (1883), Антверпене (1885). В 1886 г. на Бостонской выставке за высокое качество барановские ситцы получили редкую награду — орден Льва и Солнца от персидского шаха (а он-то знал в них толк: столетиями Персия была производителем лучших тканей в мире). Орнаменты русской материи были настолько разнообразны и изысканны, что в 1889 г. на Всемирной выставке в Париже ткань «Смородиновый лист», оставив позади всех мировых текстильных лидеров, завоевала высшую награду — «Гран-При».

Прогрессивные предприниматели-промышленники буквально преобразили жизнь Александровского уезда. Барановы вкладывали немалые деньги в образование, здравоохранение, культуру, щедро жертвовали на строительство храмов.

Успешная деятельность промышленников продолжалась вплоть до революционных потрясений начала XX века. С приходом Советской власти на базе барановских мануфактур были основаны ткацкие комбинаты, просуществовавшие до конца 1990-х годов.

Сегодня некогда прославленная ситценабивная индустрия стала уже почти забытой историей. И только в музее можно восхититься изысканными узорами барановских ситцев.

Первые ситцы орнаментировали вручную - техникой набойки. Такая печать тканей была очень трудоемким процессом. На неширокие 30-метровые столы, поставленные рядами, раскатывали полотна ткани, прикалывая их шпильками. Далее нарезную сторону манеры (деревянной доски с рельефным рисунком) наносили природный краситель, поочередно прикладывая доску к поверхности по всей длине материи. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, били по манере деревянным молотком — «колотушей», отсюда и термин «набойка» или «набивка». Эту работу выполняла целая артель «мастеров-набойщиков».

С середины XIX века барановские мануфактуры от техники ручной набойки постепенно перешли на машинную печать и искусственные красители. Технология изготовления таких ситцев была сложной, требовала употребления разных масляных протрав. Процесс печати был длительным: каждый кусок ткани подвергался различным операциям почти месяц.

Печатанию узоров на ткани предшествовала работа художников, которые создавали самые разнообразные текстильные рисунки - кроки. Первоначально Барановы закупали их за границей.

Самыми распространенными рисунками были растительные мотивы — как русские, так и заимствованные с Востока. Очень популярными орнаментами тканей стали: «восточный или турецкий огурец», «павлиньи перья», «персидский кипарисовый лист» и «ковровый» узор.

Первоначально эти ткани предназначались в основном для обивки стен, основными мотивами в них были полевые и садовые цветы, ветки, ягоды. Аналогичные орнаменты впоследствии появились и на платках. Здесь мы видим лилии, пышные розы, громадные гирлянды цветов, имитацию кружева. Постепенно узор украсил не только кайму, но и центральное поле платка.

В русских деревнях набивные ситцы использовались в качестве самой дорогой отделки костюма. Эти тканые узоры ценили намного больше вышивки, поэтому размещали

их в самых видных местах: на рукавах, вдоль застежки и на воротах. Традиционный крестьянский и городской женский костюм часто дополнял и украшал яркий ализариновый платок, причем не только в центральной части России.

Лучшие традиции барановских мануфактур были сохранены и в Советское время, текстильные гиганты стремились повторить «фирменные» образцы знаменитых платков. Вместе с тем появляются новые художественные решения с традиционными букетами роз, ветками, листьями, колокольчиками, встречаются вполне реалистичные мотивы.

На современном этапе при работе со студентами кафедры Народных художественных ремесел МГОУ отводится большое место изучению истории и основ технологии ситценабивного производства в России. Используя современные технологии и материалы для ручной росписи ткани студентами осуществляется реконструкция изделий данного промысла. С помощью приемов горячего батика, холодного батика с цветным резервом, техникой скрытого резерва и работы резервом по фону достигается изобразительный эффект многослойной русской набойки.

Таким образом, особая роль при подготовке будущих специалистов в области художественного образования и декоративно - прикладного искусства на факультете Изобразительного искусства и Народных ремесел МГОУ отводится изучению основ декоративно-прикладного искусства, помогающих получить определенные навыки работы и приобщиться к эстетическим ценностям своего народа, как к источнику неиссякаемой мудрости. Народные художественные промыслы бережно сохраняют и творчески преобразуют традиции, пришедшие к нам из глубокой древности. Красота народного художественного изделия призвана привить любовь к Родине, научить видеть и понимать природу, уважать труд. Произведения декоративно - прикладного искусства демонстрируют духовное величие, потенциал творческих, созидательных возможностей народа.

Приобщение к народным художественным промыслам России помогает объединить поколение и культуру и играет значимую роль в системе образования, способствует передаче выработанных человечеством фундаментальных ценностей с целью эмоционально - духовного и эстетически - нравственного развития личности.

1. Илюшина О.В., Львова И.А. Из опыта преподавания дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» в дистанционном формате. [Текст]/ Львова И.А., Илюшина О.В.// педагогика искусства.-М; Институт художественного образования и культурологии РАО, - 2021 - № 1, URL:<http://www.art-education.ru/electronic-journal/> (дата обращения 01.10.2021)
2. Kryuchkov E., Umanova A., Piliper D. PASSING TRAINING ON OBTAINING PRIMARY PROFESSIONAL SKILLS AND ON THE EXAMPLE OF MUSEUM SAMPLES OF SITZE-PADDED PRODUCTION IN RUSSIA/ Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021. Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway, 2021, – С. 35-39 p. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-63-2-35-38

Лю Жун^{1,2}

Роль метода иллюстрации в обучении истории в средней школе

¹*Вэйнаньский педагогический университет КНР
(КНР, Вэйнань)*

²*Московский педагогический государственный университет (МПГУ)
(Россия, Москва)*

doi: 10.18411/satm-02-2022-11

Аннотация

После выдвижения новых требований, предъявляемых к урокам истории в современной средней школе, произошло колоссальное изменение традиционных методов обучения истории, которые подразумевали построение уроков исключительно на изложении материала учителем и отводили все аудиторное время под одни лекции. Кроме того, была разработана гибкая, разнообразная и научная методика обучения. К примеру, полноценное