

**Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
"Гостилицкая детская школа искусств"
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район**

Научная статья

Предмет:

На тему: **Методика преподавания декоративно-прикладного творчества в детской школе искусств как инструмент сохранения народных художественных традиций».**

Выполнила: Васильева Вера Григорьевна
преподаватель художественных дисциплин
высшей квалификационной категории

2026г.

Д.Гостилицы

**Методика преподавания декоративно-прикладного творчества в
детской школе искусств как инструмент сохранения народных
художественных традиций**

Аннотация

В статье рассматривается роль методики преподавания декоративно-прикладного творчества в детских школах искусств как важнейшего механизма трансляции и сохранения народных художественных традиций в условиях современной культурной среды. Анализируются педагогические подходы, способствующие формированию у обучающихся не только практических навыков, но и глубокого понимания культурного контекста традиционных ремесел. Особое внимание уделяется вопросам адаптации традиционных техник к образовательному процессу, интеграции регионального компонента в программы обучения и формированию ценностного отношения к народному искусству. Представлены результаты анализа современных практик преподавания в контексте задач культурной преемственности. Определяются перспективные направления развития методической работы в области декоративно-прикладного творчества.

Ключевые слова: декоративно-прикладное творчество, народные художественные традиции, методика преподавания, детская школа искусств, культурная преемственность, традиционные ремесла, художественное образование.

**Article title: Methods of Teaching Decorative and Applied Arts in
Children's Art Schools as a Tool for Preserving Folk Art Traditions**

Annotation

The article examines the role of teaching methods of decorative and applied arts in children's art schools as a crucial mechanism for transmitting and preserving folk art traditions in the modern cultural environment. The pedagogical approaches that

contribute to the formation of students' practical skills and deep understanding of the cultural context of traditional crafts are analyzed. Special attention is paid to the adaptation of traditional techniques to the educational process, integration of the regional component into curricula, and formation of a value-based attitude towards folk art. The results of analyzing contemporary teaching practices in the context of cultural continuity objectives are presented. Promising directions for the development of methodological work in the field of decorative and applied arts are identified.

Keywords: decorative and applied arts, folk art traditions, teaching methods, children's art school, cultural continuity, traditional crafts, art education.

Декоративно-прикладное творчество в системе художественного образования: вызовы культурной трансмиссии

Народное искусство, формировавшееся веками в недрах локальных культурных традиций, сегодня оказывается под давлением глобализационных процессов и стремительной цифровизации культурного пространства.

Согласно исследованиям последних лет, до 60% традиционных ремесел в российских регионах находятся под угрозой исчезновения из-за разрыва механизмов межпоколенческой передачи знаний [7]. Детские школы искусств становятся одной из немногих институциональных площадок, где сохраняется возможность систематического освоения традиционных художественных техник.

Особенность современной ситуации в том, что естественная среда бытования народного искусства — деревня, крестьянский быт, ремесленные мастерские — уже не выполняет роль «живой школы». Урбанизация разрушила традиционный уклад, в котором ребенок осваивал ремесло через ежедневное наблюдение и участие в работе мастеров старшего поколения. Сегодня эту функцию призвана выполнять система дополнительного художественного

образования, прежде всего детские школы искусств и художественные отделения школ общего образования.

Однако перенос традиции в формализованное образовательное пространство порождает целый спектр методических проблем. Как отмечает Морозова в исследовании региональных практик преподавания традиционных ремесел [6], механическое воспроизведение технологических приемов без погружения в культурный контекст превращает народное искусство в набор декоративных штампов, лишенных смысловой глубины.

Речь идет не только о передаче технологии — росписи, вышивки, резьбы, керамики, — но и о формировании целостного культурного кода. Каждый орнамент, каждый цветовой акцент в традиционном искусстве несет семантическую нагрузку, связан с мифологическими представлениями, календарными обрядами, социальными маркерами. Без понимания этого контекста учащиеся осваивают лишь внешнюю форму, не проникая в суть культурного явления.

Современная методика преподавания декоративно-прикладного творчества стоит перед задачей синтеза: сохранить аутентичность традиционных техник и одновременно сделать их актуальными для поколения, выросшего в цифровой среде. Это требует переосмысления самих принципов педагогической работы в области народного искусства.

Методические подходы к интеграции народных традиций в образовательный процесс

Анализ практики ведущих детских школ искусств России показывает разнообразие подходов к преподаванию декоративно-прикладного творчества. Условно их можно разделить на несколько моделей.

Первая модель — ремесленно-репродуктивная. Она ориентирована на точное копирование образцов традиционного искусства, освоение классических

техник и приемов. обучающиеся воспроизводят исторические образцы росписи, вышивки или резьбы, доводя до автоматизма владение кистью, иглой, резцом.

У этого подхода есть несомненное достоинство: он обеспечивает высокий уровень технического мастерства, формирует «мышечную память» руки, без которой невозможно качественное исполнение. Однако в чистом виде репродуктивная модель превращает обучение в механическое копирование. Ребенок не понимает, почему именно так расположены элементы орнамента, какой смысл заключен в цветовых сочетаниях, каким образом форма изделия связана с его функцией в традиционном быту.

Вторая модель — культурологическая — делает акцент на изучении исторического и этнографического контекста народного искусства. обучающиеся знакомятся с обрядами, мифологией, бытовым укладом, в котором формировались традиционные художественные формы.

Как показывает исследование Шориковой, посвященное образовательным практикам в сфере традиционного искусства [8], культурологический подход дает понимание семантики орнамента, символики цвета, связи формы и функции. Школьники начинают воспринимать народное искусство не как набор красивых узоров, а как целостную знаковую систему.

Проблема культурологической модели — в риске перегрузить образовательный процесс теоретическим материалом в ущерб практическим занятиям. Дети приходят в школу искусств прежде всего за творческой деятельностью, за возможностью что-то создавать своими руками. Избыток искусствоведческой информации может погасить эту мотивацию.

Третья модель — творческо-адаптивная — стремится к балансу между сохранением традиций и развитием индивидуального творчества. обучающиеся осваивают традиционные техники, но получают возможность переосмысливать

их, вносить собственные композиционные и цветовые решения, адаптировать к современным формам и материалам.

Этот подход находит все больше сторонников среди педагогов-практиков. Традиция в нем рассматривается не как застывший канон, а как живая система, способная к развитию и обновлению. Ученик не просто копирует хохломскую роспись или городецкий узор, но учится работать в логике традиционной художественной системы, варьируя и комбинируя элементы, создавая новые композиции на основе освоенной грамматики орнамента.

Однако творческо-адаптивная модель требует высокой квалификации преподавателя. Необходимо удерживать тонкую грань между адаптацией и девальвацией традиции, между обновлением и разрушением культурного кода. Здесь педагог выступает не только как носитель технологии, но и как транслятор ценностных смыслов народного искусства.

Наиболее перспективным представляется интегративный подход, сочетающий элементы всех трех моделей. На начальном этапе обучения акцент делается на освоении базовых техник через копирование образцов — без этого невозможно сформировать технологическую базу. Параллельно вводится культурологический компонент: беседы о происхождении промысла, его связи с укладом жизни, символике элементов. На более продвинутых этапах учащиеся переходят к творческой работе в рамках освоенной традиции.

Важнейшим элементом методики становится проектная деятельность. Учащиеся выполняют исследовательские работы, изучая историю конкретных промыслов своего региона, разыскивая сохранившихся мастеров, фиксируя технологические особенности. Такие проекты превращают освоение традиции в живой процесс культурного исследования.

Отдельного внимания заслуживает вопрос регионального компонента в преподавании декоративно-прикладного творчества. По данным исследований в

области художественного образования [1], программы, построенные исключительно на изучении общероссийских промыслов — хохломы, гжели, дымковской игрушки, — не создают у учащихся ощущения личной причастности к традиции.

Включение локальных художественных практик региона в образовательный процесс решает сразу несколько задач. Во-первых, делает традицию ближе, понятнее, связывает ее с конкретным местом проживания ребенка. Во-вторых, способствует сохранению малоизвестных промыслов, которые иначе могут исчезнуть. В-третьих, формирует региональную идентичность, чувство укорененности в культуре своего края.

Педагогические стратегии формирования ценностного отношения к народному искусству

Освоение технологии — необходимое, но не достаточное условие сохранения традиций. Ключевая задача — формирование у обучающихся ценностного отношения к народному искусству, понимания его как живого культурного наследия, требующего бережного отношения и творческого продолжения.

Здесь возникает серьезная педагогическая проблема. Современные дети растут в визуальной среде, сформированной массовой культурой, компьютерной графикой, глобальными эстетическими трендами. Эстетика народного искусства — рукотворность, неидеальность линий, природная фактура материалов — может восприниматься как архаика, как нечто устаревшее и неактуальное.

Преодоление этого разрыва требует специальных педагогических стратегий. Первая из них — актуализация традиции через демонстрацию ее связи с современностью. Учащимся показывают работы современных художников и дизайнеров, использующих мотивы народного искусства, примеры успешной

интеграции традиционных техник в современный предметный дизайн, моду, интерьер.

Вторая стратегия — создание ситуаций личного эмоционального переживания встречи с традицией. Это может быть мастер-класс с носителем традиции, поездка в центр промысла, участие в фольклорном празднике. Исследования показывают, что личный контакт с мастером, возможность увидеть процесс создания изделия от начала до конца оказывают сильное воздействие на формирование интереса к народному искусству [3].

Третья стратегия — включение декоративно-прикладного творчества в более широкий культурный контекст. Роспись по дереву изучается вместе с народными песнями, традиционным костюмом, архитектурой, календарными обрядами. Такой интегративный подход формирует представление о народной культуре как целостной системе, где все элементы взаимосвязаны.

Четвертая стратегия — создание ситуаций успеха и социального признания творческих достижений обучающихся. Участие в выставках, конкурсах, ярмарках, где работы детей оцениваются и приобретаются, формирует понимание социальной значимости освоенного ремесла. Ребенок видит, что созданные им вещи имеют ценность не только учебную, но и культурную, эстетическую, даже материальную.

Однако здесь преподавателю важно избежать другой крайности — превращения обучения в подготовку к конкурсам. Гонка за наградами может деформировать образовательный процесс, свести его к натаскиванию на выполнение конкурсных работ. Это разрушает главную цель — формирование глубокого, осмысленного отношения к традиции.

Важнейшим элементом методики становится рефлексивная практика. Обучающиеся ведут творческие дневники, где фиксируют не только этапы работы над изделием, но и свои впечатления, мысли о традиции, связь изучаемого

промысла с собственным опытом. Такая рефлексия способствует интериоризации культурных смыслов, превращению внешнего знания во внутреннее убеждение.

Отдельного внимания требует работа с семьей. Родители часто воспринимают занятия декоративно-прикладным творчеством как второстепенные по сравнению с «серьезными» предметами — живописью, рисунком. Педагогу необходимо вести просветительскую работу, объясняя ценность народного искусства, его роль в формировании культурной идентичности ребенка.

Эффективной практикой становятся совместные мастер-классы для детей и родителей, семейные проекты по изучению традиций своего рода. Когда бабушка рассказывает о вышивке, которую выполняла в молодости, или дедушка показывает резные изделия, созданные его отцом, традиция обретает личное измерение, становится частью семейной истории.

Технологические аспекты преподавания традиционных художественных техник

Методика преподавания декоративно-прикладного творчества требует от педагога не только искусствоведческих знаний и педагогических компетенций, но и глубокого владения технологией традиционных ремесел.

Здесь возникает проблема, отмеченная многими исследователями современного художественного образования [5]: дефицит педагогов, владеющих аутентичными техниками народных промыслов. Многие выпускники художественных и педагогических вузов имеют лишь поверхностное представление о технологических тонкостях традиционных ремесел.

Особенно это касается текстильных техник — ткачества, вышивки, узорного вязания, кружевоплетения. Эти виды творчества требуют длительного

освоения, формирования специфических навыков, которые невозможно приобрести в рамках краткого вузовского курса.

В идеале преподавателем декоративно-прикладного творчества должен быть человек, прошедший полный цикл обучения в данной традиции — от ученичества у мастера до самостоятельной творческой практики. Однако таких специалистов становится все меньше. Старые мастера уходят, а молодежь редко выбирает путь профессионального занятия традиционным ремеслом.

Один из путей решения проблемы — создание системы наставничества, когда опытные мастера народных промыслов привлекаются к педагогической работе, проводят мастер-классы, консультируют педагогов по технологическим вопросам. В некоторых регионах действуют программы, по которым носители традиции получают педагогическое образование и становятся штатными преподавателями детских школ искусств.

Другой путь — создание методических материалов, подробно фиксирующих технологию традиционных техник. В последние годы появились качественные видеокурсы, пошаговые руководства, онлайн-платформы, где мастера делятся своими знаниями. Эти материалы могут стать опорой для педагогов, не имеющих прямой преемственности в освоении ремесла.

Важный методический вопрос — соотношение традиционных и современных материалов и инструментов в процессе обучения. С одной стороны, использование исторически аутентичных материалов — природных красителей, определенных пород дерева, льняных тканей — погружает учащихся в атмосферу традиционного ремесла, дает понимание специфики работы с этими материалами.

С другой стороны, многие традиционные материалы труднодоступны, дороги или требуют сложной подготовки. Природные красители нужно

специально заготавливать, некоторые породы дерева стали редкостью, льняное полотно ручной работы — большая редкость.

Практика показывает разумность компромиссного подхода. На начальных этапах обучения допустимо использование доступных современных материалов, близких по свойствам к традиционным. Это позволяет большему числу детей приобщиться к ремеслу. По мере роста мастерства учащиеся переходят к работе с аутентичными материалами, что дает понимание тонкостей традиционной технологии.

Отдельная проблема — адаптация традиционных техник к возрастным возможностям учащихся. Многие операции в народных ремеслах требуют значительной физической силы или тонкой моторики, которыми младшие школьники еще не обладают. Педагогу необходимо выстроить методическую последовательность, при которой ребенок постепенно, от простого к сложному, осваивает технологию, не теряя при этом ощущения причастности к настоящему, взрослому ремеслу.

Эффективным методическим приемом становится коллективная работа над крупными изделиями. Учащиеся разного возраста и уровня подготовки выполняют различные операции в рамках одного проекта — панно, костюма, предмета интерьера. Младшие осваивают простые элементы, старшие — сложные. В результате создается полноценное произведение, в котором каждый участник видит свой вклад.

Интеграция цифровых технологий в преподавание традиционных ремесел

Парадоксально, но цифровые технологии, которые многие считают угрозой для традиционной культуры, могут стать инструментом ее сохранения и популяризации.

Создание цифровых архивов образцов народного искусства, фото- и видеофиксация работы мастеров, виртуальные экскурсии в музеи и центры промыслов — все это расширяет образовательные возможности, делает доступным материал, который прежде был труднодостижим.

Компьютерное моделирование позволяет обучающимся экспериментировать с композицией орнамента, цветовыми сочетаниями, формой изделия до начала практической работы. Это экономит материалы и время, дает возможность быстро пробовать различные варианты.

Впрочем, здесь важно соблюдать меру. Цифровые инструменты не должны подменять живую работу с материалом — именно в контакте с глиной, деревом, тканью формируется особое чувство материала, без которого невозможно подлинное мастерство.

Использование социальных сетей и онлайн-платформ открывает новые возможности для презентации работ обучающихся, обмена опытом между школами, организации виртуальных выставок и конкурсов. Это создает более широкое коммуникативное пространство вокруг традиционного искусства, выводит его из узкого круга специалистов в публичную сферу.

Особенно перспективным представляется создание онлайн-сообществ юных мастеров народных промыслов, где учащиеся из разных регионов могут обмениваться опытом, демонстрировать свои работы, участвовать в совместных проектах. Такие сообщества формируют новую форму коллективной идентичности, связанной с традиционной культурой.

Проблемы оценки образовательных результатов в области декоративно-прикладного творчества

Оценка результатов обучения декоративно-прикладному творчеству представляет определенную методическую сложность.

Традиционные критерии — качество исполнения, техническое мастерство, композиционная грамотность — безусловно важны. Однако они не охватывают главного: сформированности ценностного отношения к народному искусству, понимания его культурных смыслов, готовности к творческому продолжению традиции.

Необходима разработка более широкой системы критериев оценки, включающей: - степень освоения технологии традиционного ремесла; - понимание культурно-исторического контекста изучаемой традиции; - умение работать с источниками, вести исследовательскую деятельность в области народного искусства; - способность к творческой интерпретации традиционных мотивов; - ценностное отношение к культурному наследию; - готовность к трансляции освоенных знаний и навыков.

Оценка этих параметров требует использования разнообразных методов: наблюдение за процессом работы, анализ портфолио учащегося, оценка исследовательских проектов, рефлексивных текстов, участия в культурно-просветительской деятельности.

Важным показателем успешности обучения становится продолжение занятий после окончания школы искусств. Если выпускник продолжает самостоятельно заниматься освоенным ремеслом, участвует в работе творческих объединений, передает знания другим — значит, традиция действительно стала частью его жизни.

Заключение

Методика преподавания декоративно-прикладного творчества в детских школах искусств представляет собой сложную педагогическую систему, призванную решать задачу сохранения народных художественных традиций в условиях современной культурной среды.

Эффективность этой системы определяется способностью педагога интегрировать несколько компонентов: передачу технологических навыков традиционного ремесла, погружение учащихся в культурно-исторический контекст народного искусства, формирование ценностного отношения к культурному наследию и развитие творческой индивидуальности.

Перспективными направлениями развития методики представляются: - усиление регионального компонента в образовательных программах; - создание системы наставничества с привлечением носителей традиции к педагогической работе; - разработка интегративных программ, связывающих декоративно-прикладное творчество с другими формами народной культуры; - внедрение проектных и исследовательских методов обучения; - использование потенциала цифровых технологий для документирования и популяризации традиционных ремесел; - формирование сетевых сообществ юных мастеров народных промыслов; - разработка комплексной системы оценки образовательных результатов; - создание механизмов постдипломного сопровождения выпускников.

Детские школы искусств в современных условиях становятся не просто учреждениями дополнительного образования, но важнейшими институтами культурной памяти, обеспечивающими преемственность народных художественных традиций. От качества методической работы в этой сфере во многом зависит, сохранится ли богатство традиционной художественной культуры для будущих поколений или останется лишь музейным артефактом.

Задача педагога декоративно-прикладного творчества — не только научить технике, но и зажечь в сердцах обучающихся любовь к народному искусству, сформировать чувство ответственности за сохранение культурного наследия своего народа. Только тогда традиция обретет новую жизнь, станет живой основой современного художественного творчества.

Список литературы

1. Ваганова Н.А. Региональный компонент в системе художественного образования детей // Педагогика искусства. 2024. № 2. С. 145–152. URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/vaganova_145-152.pdf (дата обращения: 18.04.2026).
2. Данилова Л.Н. Воспитание ценностного отношения к народному искусству у младших школьников // Начальная школа. 2025. № 3. С. 38–42.
3. Ефимова Т.В. Методика организации мастер-классов по традиционным ремеслам в системе дополнительного образования // Дополнительное образование и воспитание. 2024. № 4. С. 27–31.
4. Климова А.С. Проблемы сохранения народных художественных промыслов в современной России // Культура и образование. 2025. № 1. С. 112–120.
5. Максимова О.П. Подготовка педагогов декоративно-прикладного искусства: современное состояние и перспективы // Высшее образование в России. 2024. № 7. С. 89–97.
6. Морозова Е.И. Культурологический подход в преподавании декоративно-прикладного творчества // Искусство и образование. 2023. № 6. С. 73–81. URL: <http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00> (дата обращения: 18.04.2026).
7. Народные художественные промыслы России: состояние и перспективы развития. Аналитический доклад. М.: Министерство промышленности и торговли РФ, 2024. 87 с. URL: https://minpromtorg.gov.ru/docs/analytic/promysly_2024 (дата обращения: 18.04.2026).
8. Шорикова Е.А. Традиционное искусство в современном образовательном пространстве: культурологический аспект // Вестник Московского

государственного университета культуры и искусств. 2025. № 2. С. 156–164.