

Проект – Вдохновение в сказке

Сказка, фантазия - это ключик, с помощью которого можно открыть истоки, и они забывают животворными ключами"
(В. Сухомлинский)

Цель проекта

Привлечение молодых волонтеров к сохранению и развитию культурного наследия народов Чувашии посредством знакомства, изучения и популяризации национальных традиций в costume.

Описание проекта

Народная культура проявляется в музыке, игрушках, фольклоре, сказках. Сказка оказывает большое влияние на духовно-нравственное, трудовое, эстетическое воспитание подрастающего поколения, нормы поведения в обществе и отношение к окружающей жизни. С помощью сказки передаются накопленные знания и опыт от одного поколения к другому, в сказках отражены представления народа о прекрасном. Народные сказки играют большую роль в формировании вкуса к поэзии и музыке, любви к природе, к родной земле, так как в них заложена многовековая народная мудрость.

Только в сказках на каждом шагу – чудеса и волшебство, множество самых загадочных персонажей. Героиня сказок всегда выглядит величаво, представительство, выступает торжественно, ведь за ней родная природа, наша земля, от которой она себя не отделяет. С такой огромной силой это выразилось и в народном costume. Одетая в свой праздничный многослойный наряд, сказочная красавица представляет собой образ целой вселенной!

Народный costume вызывает в каждом человеке чувства красоты и прикосновения к рукотворчеству прошлых поколений. Ведь национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.

Через воссоздание форм народного costume, использование его элементов можно творчески переосмыслить традиции народного costume с учетом современных условий. Чувашский народный costume продолжает развиваться, вызывая особый интерес в обществе, у художников, народных мастеров, исследователей, культурологов, педагогов, модельеров.

Таким образом, в понятие «costume» мы вкладываем отражение более длительных и серьезных изменений и связываем его более с понятием современности и культуры.

Богатейшее культурное наследие предков уходит от нас все дальше, сохранить самобытность чувашской культуры – наша благородная задача.

Наша деятельность способствует сохранению, трансляции и передаче культурного наследия посредством национального costume.

На сегодняшний день реализации проекта уже сделано:

- разработано и изготовлено 6 коллекций национального costume;
- проводится обучение студентов-волонтеров в молодежном театре моды «Разворот», организованном в Чебоксарском художественном училище;
- регулярно проводятся обучающие мастер-классы для детей по разработке эскизов одежды национального и исторического costume, имитации материалов в различных техниках исполнения;
- предоставляются национальные costume для участия в выставках, фото-проектах нашей республики;
- проводятся благотворительные выступления с демонстрацией коллекций национального costume на мероприятиях города и республики в театрах, музеях, выставочных площадках;
- ведется просветительская работа в средствах массовой информации (ролики и видеосюжеты на национальном телеканале ЧР и сайте училища, статьи на сайте училища, в сборниках конференций, газетах и журналах);

- организована конкурсно-выставочная деятельность творческих работ и коллекций обучающихся.

Студентами театрально-декорационного направления Чебоксарского художественного училища за три года были созданы коллекции костюмов с различной степенью переосмысления темы чувашского искусства.

- 2017 год - коллекция «Юрату юрри» (Песнь любви) разработана на основе традиционного национального чувашского костюма девушек и женщин различных этнографических групп чуваш. Коллекция дополнена авторским видением стилизованных костюмов, выполненная по мотивам народной чувашской одежды.

- 2018 год – коллекция «Таван щер кевн» (Мелодия родной земли) разработана на основе чувашской мифологии о трех солнцах. Коллекция выполнена с авторским видением стилизации женских и мужских костюмов, головных уборов, украшений, выполненных из глины, ведь керамика, как искусство, существует многие столетия. Изделия и аксессуары из керамики, несущие необыкновенную теплоту и живой цвет оттенков земли, помогли передать орнаментальные мотивы чувашской вышивки и украшений.

- 2019 год – коллекция «Паттар сувар пикисем» (Храбрые суварские красавицы) основывается на старинных традициях ткачества, ведь чувашское народное искусство берет свое начало из глубины веков, проследивая связь эпох и этнокультурных традиций. Мы использовали и старинное полотно, сотканное руками прабабушек, и современные натуральные материалы, и сами студенты соткали элементы, дополняющие костюмы. Так новые приемы, позволяют передать красоту окружающего мира, соединить разные виды искусства и создать оригинальные изделия.

- 2019 год – коллекция «Вперед за Солнце» основывается на чувашском эпосе, но воплощает современное видение темы национальной одежды. Чувашские женщины сохранили память о своих сарматских корнях, стилизовав свой воинский костюм в праздничный наряд и традиционные украшения. Знаки солнца из древних легенд стали основой в разработке авторского текстиля для пошива моделей. Элементы коллекции создали современный образ, который можно использовать как на сцене, так и в повседневной жизни.

Изучение традиций русского народного костюма, богатого убранства боярских одежд и разнообразие форм и видов традиционного народного костюма разных губерний позволили создать оригинальные коллекции одежды.

- 2017 год – коллекция одежды «Russian soul» (Русская душа) разработана на основе боярской одежды Русского государства XV-XVII веков. В коллекции представлены великокняжеские костюмы, которые позволят перенестись во времена окончания монголо-татарского нашествия и становления Российской империи XV века. Имитация вышивки, дорогих аксамитных тканей, драгоценных камней, кружева выполнены в сочетании традиционных и современных материалов.

- 2019 год – коллекция сценического костюма «Сказки земли русской». У каждого человека есть своя самая любимая сказка, которую мы проносим в своем сердце через всю жизнь. В ней много образов, обладающих красотой, мудростью, смелостью. В русском фольклоре больше всего сказок, преданий, загадок о птицах. А народный костюм по своему силуэту похож на птицу: широкие рукава-крылья, головной убор-хохол, нагрудные и поясные украшения-оперения. Это мы и хотели выразить в наших костюмах. Коллекция создана в честь празднования 85-летнего юбилея Чебоксарского художественного училища.

Мы считаем, что нужно восстанавливать прерванную «связь времен», возрождать духовные ценности, вернуть утраченную любовь к родной земле, ее природе, уважительное отношение к нашим предкам.

Результаты проекта

- Выступления на мероприятиях города и республики в театрах, музеях, выставочных площадках: открытие республиканской программы «Искусство детям», III фестиваль национальных культур «Единая семья народов России», открытие выставки в Болдино (2016-17 уч. г.); праздничный концерт, посвященный 95-летию Русского театра г. Чебоксары, торжественное мероприятие, посвященное чествованию деятелей культуры, ис-

куста и литературы Чувашской Республики, праздничное мероприятие «Новочебоксарск – город единства народов и культур», встреча гостей расширенного заседания коллегии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, празднование Дня работника культуры, торжественная встреча японской делегации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки в Чувашии, выступление с чувашской коллекцией в рамках межпарламентского сотрудничества между Государственным Советом Чувашской Республики и Государственным Советом Республики Татарстан на заседании «круглого стола» на тему «Развитие и поддержка народных художественных промыслов», празднование Дня города «Чапай приглашает на чай» (2017-18 уч. г.); программа «Ночь искусств» в музеях и библиотеках города Чебоксары, празднование Дня города (2018-19 уч. г.); празднование Дня знаний, Дня пожилых людей, 100-летия Чувашской автономии «ПЕРЛЕ» в Ледовом дворце г. Чебоксары (2019-20 уч. г.).

- В течение трех лет проводится обучение студентов-волонтеров в молодежном театре моды «Разворот», организованном в Чебоксарском художественном училище, которые помогают свободно чувствовать себя на сцене, демонстрируя модели национальной одежды.

- Стало традицией проведение обучающих мастер-классов для детей по разработке эскизов одежды национального и исторического костюма, имитации материалов. В рамках дня открытых дверей Чебоксарского художественного училища ежегодно проводятся мастер-классы с учащимися республики по теме «Имитация благородных материалов», «Изготовление штампов», «Применение различных техник исполнения в театральных эскизах». Организован совместный проект с Домом детского творчества по разработке эскизов детских моделей сценических чувашских костюмов для театра мод. Проведены мастер-классы по театрально-декорационному искусству в рамках окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в ДОЛ «Солнышко» (2018-19 уч. г.); мастер-классы в рамках проекта «Билет в будущее» для старшеклассников общеобразовательных школ города и Чувашской Республики в ЧХУ (2019-20 уч. г.).

- Предоставляются национальные костюмы для участия в выставках, фотопроектах нашей республики: выставка работ театрально-декорационного отделения «С мастерством люди не рождаются, а добрым ремеслом гордятся» (2016-17 уч. г.); выставка «От наряда до обряда» в Цивильском историко-краеведческом музее, (2017-18 уч. г.); выставка «Сценический образ. Детали» в Национальном музее г. Чебоксары, выставка Союза театральных деятелей в Чувашском художественном музее (2018-19 уч. г.); выставка, посвященная 85-летию ЧХУ, фотосессии «Татьяна-Русская душа», посвященная Татьянинию дню (2019-20 уч. г.).

- Ведется просветительская работа в средствах массовой информации: статья в журнале «Ателье» (Москва), статьи в газетах «Советская Чувашия», «Хыпар», разработан творческий проект «Кукла в национальном костюме», (2017-18 уч. г.); участие в региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Учёный», во Всероссийской научной конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам, посвященной 550-летию г. Чебоксары, в Межрегиональной научно-практической конференции «Юность Большой Волги» (2018-19 уч. г.); 4 статьи для сборника ЧХУ «Актуальные проблемы профессиональной подготовки в области художественного образования», доклад в рамках круглого стола с Главой Чувашской республики и мастерами чувашской вышивки (2019-20 уч. г.).

- Важное место отводится конкурсно-выставочной деятельности, где каждый может увидеть работы участников других учебных заведений и состоявшихся художников-профессионалов, почувствовать конкурентную борьбу во время проведения конкурсов, получить объективную оценку своим изделиям членами профессионального жюри. А значит - понять свое место в этом удивительном процессе переосмысления народного искусства и создания оригинальных изделий. За последние три года разработанные нами коллекции народного костюма приняли участие в: Международном конкурсе молодых дизайнеров «Золотая линия» (Москва) - 2 место (2016-17 уч. г.); II Всероссийской выставке-конкурсе дизайна и декоративно-прикладного искусства «ИСТОК-17» - 1 место (Йошкар-

Ола), Всероссийском конкурсе дизайна «Волжская палитра» - Гран-При (Нижний Новгород), Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2017» - 1 и 2 место (Москва), VII международной выставке-конкурсе дизайна, архитектуры и декоративно-прикладного искусства «Шупашкарт 2017» - 2 и 3 место, в Международном конкурсе дизайна «Золотая линия» - 1 место (Москва), (2017-18 уч. г.); Республиканском конкурсе «Чувашия многолика» - лауреаты, Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма Этно-Эрато – 1 место (Москва), Международном конкурсе дизайнеров «Золотая линия» - 2 место, Межрегиональном фестивале-конкурсе национального костюма «Золотая россыпь веков» - дипломанты, Всероссийской олимпиаде «Дельфийские игры» - диплом за оригинальную концепцию молодежной одежды (Ростов-на-Дону) (2018-19 уч. г.); фестивале-конкурсе дизайнеров одежды «Культурная мозаика «Окно» - Гран-при (Казань), участие в Евразийском конкурсе «Этно-Эрато» - 2, 3 места (2019-20 уч. г.).

Актуальность и новизна

Приобщение подрастающего поколения к культуре родного народа является сегодня актуальной темой. Каждый человек уже с детства через семейные традиции, ценности впитывает культуру своего народа, которая становится началом, порождающим духовное становление личности. В современной жизни особую значимость приобретает проблема сохранения этнических ценностей, культурного наследия, а его воспроизводство требует активного и творческого труда. С раннего возраста дети, приобщаясь к самому природно близкому явлению жизни – народной сказке (вспомним слова: «чем младше ребенок, тем он больше тяготеет к фольклору») – приобретают самые необходимые умения ручного творчества, богатейший опыт воображения и неограниченной возможности его применения в дальнейшей жизни.

Современное поколение все чаще забывает свое прошлое, традиции, обычаи, обряды, поэтому необходима постоянная работа над этой проблемой. Узнать, как одевались наши предки и чем жили – именно на изучение этого направлен наш проект. Ведь народный костюм представляет собой многовековой продукт культуры, основанный на коллективном творчестве целых поколений людей, а изучением народного костюма занимаются этнографы и искусствоведы, историки и культурологи, филологи и представители других областей науки. Переосмыслив тему костюма, необходимо включить ее в пространство формирования культурной идентичности с самого раннего возраста, что сможет дать важную этнокультурную информацию.

Основная цель заключается в передаче знаний о культуре русского и чувашского народов, предметном мире и его взаимоотношении с человеком, а источником творчества становится мир народных сказок.

В своей работе мы придерживаемся девиза – «От интереса изучения национального костюма народов Чувашии к сохранению и продвижению культурного достояния России!»

Знание традиций народного костюма намного обогатит и расширит кругозор подрастающего поколения и жителей республики, позволит определить ценности в духовной и материальной сфере жизни каждого, поможет понять многие современные тенденции и направления в искусстве.

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев высказался так: «Я уже сорок лет в модельном искусстве, постоянно работаю с народным костюмом и не перестаю восхищаться его красотой. Поразительно, как ваш чувашский костюм тесно связан с природой, органично сочетается с ней и живет в ней. Считаю выявление и публикацию народного костюма делом благородным и своевременным. И, пожалуй, сегодня это нужно как никогда. Обращаясь к богатейшему наследию предков и живой природе, мы ищем у них поддержки».

За годы работы над проектом стало очевидно, что использование народных традиций не означает слепого их перенесения. В этом деле необходима переработка на основе интерпретации с сохранением традиционного этнического ядра, своего рода знака эпохи, народа. Таким образом, обеспечивается решение проблемы связи традиций и современности. В них оптимально сочетаются знания и умения в области народных художественных

традиций и их современная интерпретация на основе творческой переработки. Кроме того, приобретаются: определенные навыки профессионального изготовления различных изделий (изготовление эскизов и моделей как народной, так и современной одежды, аксессуаров, головных уборов и т.д.); умение анализировать изделия народных мастеров с художественно-эстетической и технологической стороны, ориентироваться в литературе по народному искусству.

Значение имеет исследовательская работа, использование этнографического материала, собранного в деревнях и селах у бабушек и ближайшего окружения. Как историки-этнографы молодые волонтеры могут познакомиться с традициями и особенностями костюма данной местности, присутствовать на различных праздниках, заниматься поиском экспонатов старины, помогающих понять культурное наследие своих предков.

Это оказывает воспитывающее значение, формируя уважение к традициям своего края на основе понимания особенностей культурных традиций русского и чувашского народов. При этом углубляются теоретические знания, развивается аналитическое мышление (умение анализировать изделия народных мастеров с художественно-эстетической и технологической стороны, ориентироваться в дополнительной литературе по народному искусству); формируются умения творчески использовать теоретические знания в практической работе над изделиями с национальным колоритом; приобретаются навыки профессионального изготовления эскизов и моделей народной и современной одежды, аксессуаров и т.д.

«И нельзя без сказки нам прожить друзья, ведь со сказкой проще верить в чудеса. Ведь со сказкой легче, отыскать нам путь. В маленькое сердце, дверцу распахнуть».

Мультипликативность

Ожидаемые результаты проекта можно представить в следующих количественных и качественных показателях:

1. Приобретение молодыми волонтерами социального опыта, необходимого для успешной реализации собственных замыслов и идей.

2. Расширение представления об истории и значении национального костюма народов Чувашии у широкой аудитории жителей и гостей Чувашской Республики.

3. Выявление взаимосвязи традиций русской и чувашской народной одежды с современным костюмом.

4. Разработка новых коллекций одежды для использования в различных мероприятиях города и республики:

- коллекция чувашского костюма, основанная на сказаниях и мифологии чувашского народа, ведь сказки способствуют расширению восприятия мира, обогащают духовно, дают знания о жизни и ее законах, способствуют развитию фантазии и закладывают творческое начало.

- коллекция народной одежды русских губерний, основана на традиционном представлении героини русских сказок, что позволит применять костюмы в театральных постановках в детских и профессиональных театрах.

- коллекция сценического костюма на основе традиций чувашской культуры, в честь 100-летия образования Чувашской автономной области и 75-летия Великой Победы. Эту коллекцию мы хотим посвятить труженикам тыла Чувашии ВОВ 1941-45 гг.

5. Проведение совместно с Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики республиканского фестиваля костюмов «Костюмов край как нить жемчужин» к 100-летию образования Чувашской автономной области. На основе разработанной концепции и положения во время фестиваля планируются следующие мероприятия:

- дефиле коллекций национальных костюмов, отражающих развитие моды с 1920-х годов до современности;

- выступление коллективов народного творчества национально-культурных центров и объединений Чувашии;

- выставка предметов традиционного текстиля, аксессуаров костюмов и национальных головных уборов (этнографические образцы, реконструкция);

- выставка кукол в традиционных костюмах народов Чувашии;
- ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества;
- встречи и мастер-классы известных мастеров народных промыслов, модельеров, искусствоведов, историков моды, приглашаемых в качестве почетных гостей.

6. Проведение комплекса мероприятий с детьми художественных, общеобразовательных и коррекционных школ:

- мастер-классы по изготовлению изделий с национальным колоритом своими руками, так сказать от старшего поколения к младшему;
- конкурсы эскизов национального костюма среди молодежи разных возрастных групп;
- выставки творческих работ обучающихся различного уровня;
- встречи с мастерами народных промыслов и национального костюма других регионов.

7. Комплектование фонда национального костюма и украшений, который планируется использовать в рамках национальной программы «Туристическая среда» для ознакомления гостей столицы с традициями в народном костюме, возможности примерить, сфотографироваться на память о посещении города.

8. Создание альбома (в том числе и на электронных носителях) в качестве учебно-методического (хрестоматийного) пособия для обучающихся художественных, общеобразовательных, коррекционных школ, студентов колледжей и вузов города, музеев и выставочных залов республики.

На основании проделанной работы и запланированных мероприятий мы понимаем, что сами становимся частью истории нашего города и республики.

Численность команды 40 чел.