

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ И КРУЖКИ ПРИ МУЗЕЕ

Современный посетитель музея не желает быть простым созерцателем, он активно включается в процесс познания и знакомства с музейными экспонатами. Для него важно не просто рассмотреть предмет и понять, из чего и как он изготовлен, а попытаться своими руками шить, слепить, сплести, смастерить свое изделие с опорой на лучшие образцы прошлого в традиционной манере. В связи с этим в музее развиваются новые формы культурно-образовательной деятельности, ориентирующиеся на творческие склонности посетителя, его желание практически осваивать навыки традиционного ремесла и рукоделия.

В Каргопольском музее вот уже несколько лет успешно работают творческие студии и кружки практической направленности для детей и взрослых: «Уж я шила волю золотом», «Русский сарафан», «Праздничный народный календарь» и «Берестяночка».

В глубинках нашей большой страны многие вещи люди делали сами, проявляя при этом свое мастерство. А русская крестьянка была искусной мастерицей. Она управлялась со всеми домашними делами, а долгими зимними вечерами еще и прядла, ткала, шила и вышивала одежду. Ведь по одежке судили о трудолюбии и искусности девушки, о том, какая она будет хозяйка. Сегодня эти старинные костюмы, сохраненные в бабушкиных сундуках и собранные научными сотрудниками в экспедициях, украшают залы музея, и вызывают наше восхищение. Народный костюм в настоящее время привлекает все больше внимания не только исследователей, дизайнеров и художников, но и простых людей, которые хотят шить традиционный костюм для себя.

В связи с интересом людей к вышивке и костюму, в 2011 году в Каргопольском музее была разработана программа «Уж я шила волю золотом», которая знакомит с историей бытования на Каргополе самого распространенного женского рукоделия — узорного шитья: его видами, местом бытования, техникой исполнения, материалами, обрядовым значением и др. Каргопольский музей, имея богатую коллекцию вышивки, позволяет нам не только любоваться экспонатами, но и изучать, исследовать и пробовать свои возможности в освоении разных техник узорного шитья.

Изначально программа была разработана для семейного посетителя (мама с дочкой и бабушка с внучкой) и девочек с 10 лет. Она знакомит посетителя с вышивкой, свойственной нашему краю. Курс рассчитан на 15 занятий, которые проводились по выходным дням (воскресенье), 2-3 раза в месяц, с октября по апрель включительно в выставочном пространстве музея, где широко представлены образцы старинной вышивки Каргополя.

Программа создавалась сотрудниками музея с целью восстановления и популяризация народной культуры — как системы ценностных ориентиров. Для этого мы предоставляем посетителям музея возможность под-

робно познакомиться с народной вышивкой из фондов музея и освоить технические приемы выполнения традиционной вышивки и приобретение первоначальных навыков традиционного вышивания.

На первых занятиях участники программы знакомятся с историей бытования на Каргополе самого распространенного женского рукоделия — узорного шитья, а начинались занятия с шитья куклы — славутицы. Славутицей на Каргополе называли девушку «на выданье». Каждый посетитель шьет свою куклу и готовит для нее сундук с приданым. Первые уроки мастерства дети и взрослые получают, выполняя счетную вышивку на салфетке (праздничная скатерть) швом «роспись» растительным узором и сюжетными композициями «птицы и кони». Затем осваивают шов «набор» и «мышьяна тропка». Последовательно в процессе занятий шьют все элементы костюма для куклы: рубаху, сарафан, свадебную ширинку. Все предметы украшают вышивкой. На последних занятиях учатся делать пояс и девичий головной убор — перевязку. Заключительный этап проходит в игровой форме, как праздник, на котором основные эпизоды игры связаны со свадебным обрядом: выставка рукоделий — это смотрины приданого девушки — славутицы; имитация Троицких гуляний деревенских девушек в Каргополе по Ивановской улице, которые раньше рассматривались как смотрины невест; и как итог — выбор одной куклы невесты, с которой разыгрывается эпизод свадебного обряда — выкуп невесты женихом с использованием в игре куклы «свадебного заюшки».

Программа «Уж я шила волю золотом» после первого года работы, по желанию обучающихся была продолжена. Участники 2 года обучения продолжают осваивать традиционную вышивку, выполняя ее на настоящих полотенцах, рубахах и сарафанах. Данная программа дает возможность любому посетителю не зависимо от возраста познакомиться с традиционной вышивкой, технологией ее выполнения. После освоения программы можно применять полученные навыки в современном декоре одежды. Одно из занятий программы — «Тайна Древнего орнамента» — проводится как самостоятельный мастер-класс для гостей и жителей города. На мастер-классе дается краткая информация о традиционных вышивках Каргополя и происходит знакомство с технологией выполнения Древнего шва «Роспись».

В 2012 году была разработана и начала апробацию программа «Русский сарафан», авторы которой ставят следующие цели и задачи: приобщение участников занятий к истокам русской культуры, к духовным традициям родного края путем изучения русского костюма; знакомство посетителей с коллекцией Каргопольского народного костюма; освоение технологических приемов пошива костюма и приобретение первоначальных навыков традиционного вышивания; привлечение в музей новой постоянной аудитории с потребностью активного освоения основ традиционной культуры.

Занятия проходят по выходным дням 2-3 раза в месяц с октября по апрель в залах музея, где представлен традиционный костюм. Начальный этап программы включает в себя знакомство с историей Каргопольского костюма: его видами, местами бытования, материалами, и др.

Основной этап начинается со снятия мерок и раскроя. Каждый участник программы готовится шить свой сарафан и рубашку, знакомясь с различными посями, поясов, технологиями их изготовления, мастерит пояс для своего костюма. Заключительное занятие проходит в игровой форме в день города в рамках праздника народных мастеров России. Основным эпизодом является программа «Купался Иван, доведется и нам» с хороводами, песнями, плясками и с показом сшитых костюмов.

Участницы программы в дальнейшем с желанием носят свои костюмы: в «Праздник народных мастеров», «Баранье воскресенье», «Иван Купала» и т.д. Так, например, воспитатели детского сада «Росинка», которые всем коллективом принимали участие в программе по пошиву народных костюмов, используют сшитые костюмы при проведении с детьми народных праздников и принимают активное участие в городских и музейных мероприятиях. По завершению первого года участники программы захотели продолжить обучение в следующем году и познакомиться с городским костюмом «парочка». Так программа получила свое продолжение. Второй год предполагает знакомство с городским костюмом и особенностью его кроя и пошива, при этом программа усложняется. Занятия по программе может посещать любой желающий независимо от его рода занятий. Первоначально данная программа состояла из одной группы участников в количестве 8 человек. Сейчас ежегодно мы набираем две группы обучающихся и с каждым годом число желающих научиться шить и вышивать растет.

В 2019–2020 году мы участвовали в конкурсе «Музейная инициатива» с проектом «Руками работа — душе праздник», который занял призовое место и получил финансовую поддержку.

Цель проекта: создание условий для приобщения посетителей музея к истокам русской культуры, к традициям родного края путем изучения и пошива Каргопольского костюма.

Задачи проекта:

1. Создание мобильного рабочего пространства с оборудованием для участников творческой студии «Русский сарафан»;
2. Освоение традиционных технологических приемов пошива костюма и овладение первоначальными навыками каргопольской народной вышивки участниками творческой студии;
3. Привлечение в музей новой постоянной аудитории с потребностью активного освоения традиционной культуры.

Изначально проект был рассчитан на привлечение молодежи, людей среднего и старшего возраста, которым интересен каргопольский костюм, его история и традиционная практика пошива. На практике оказалось, что тематика проекта интересна и девочкам-подросткам 12–13 лет, которые наряду со взрослыми шили для себя рубашку, сарафан и «лакомник». Таким образом, во время работы над проектом произошло расширение аудитории, для которой он задумливался.

Участницы программы «Русский сарафан» отмечают необходимость проведения практических занятий, интерес к раскрою и пошиву традици-

онного каргопольского костюма. Мастерицы указывают и на тот факт, что обучение ведется на подлинных образцах прошлого, что очень важно и ценно, программа вдохновляет на творчество. Одна из участниц проекта пишет, что «каждая встреча — это как путешествие в прошлое». Музей стал площадкой для общения творческих людей, которые нашли себе друзей-единомышленников. Нам удалось заинтересовать посетителей студии изучением и пошивом традиционного костюма, т. к. в своих отъездах они пишут о том, что хотели бы продолжить занятия.

После реализации проекта у программы «Русский сарафан» появился третий год обучения т.к. для того, чтобы костюм имел завершенный вид, участники пожелали познакомиться более подробно с женскими головными уборами и постараться их изготовить. Для начала была набрана небольшая группа, которая на 3 года обучения начала изучение женского головного убора — «сороки» и освоение технологии золотного шитья «в прикреп». Работа построена «от простого к сложному». После изготовления «сороки» перешли к ознакомлению с технологией изготовления кокошника и изучения таких техник как «вышивка белую» по карте и «сажение» жемчуга (бисера) по бели. Работы у участников было много и до конца работу выполнили не все. Большая сложность заключалась в подборе материалов. Кто-то из участников на некоторое время отложил изготовление из-за недостатка времени и материалов. На этом наша работа не останавливается, продолжается работа по изучению верхней одежды, головных уборов и золотных платков (платов), т.е. в перспективе в программе появятся новые разделы.

В Каргопольском музее активно разрабатываются и внедряются программы практической направленности для детской аудитории. Уже несколько лет работает программа для младших школьников «Праздничный народный календарь». Программа построена на знакомстве с народной культурой через праздничный народный календарь и изготовление предметов декоративно-прикладного творчества. Наши далекие предки тоже пользовались природным земледельческим календарем, который вырабатывался веками и передавался из поколения в поколение. У детей тоже был свой собственный календарь, традиции которого переходили от старших к младшим. В нем календаре были сезонные игры, развлечения, игрушки по временам и месяцам года. У ребят был свой календарный фольклор — игровой и обрядовый. Наглядные этнографические образцы, сопутствующие детскому календарю, — основа практических занятий. На этих примерах ребята осваивают приемы работы с разными материалами: глиной, соломой, бумагой, тканью и др.

Программа работает с октября по май с периодичностью посещения занятий один раз в месяц. Занятия проходят на выставках по народному искусству и посвящены определенному празднику, в конце которой проходит мастер-класс. Благодаря этому, дети знакомятся с историей народных и православных праздников, получают эмоциональный заряд, а с помощью новых знаний и умений мастерам на память изделие. В течение года дети знакомятся с такими праздниками как Пожинаха, Капустник, Масленица, Пасха, принимают участие в Святочных забавах и Каргопольских посиделках.

Итоговое занятие проходит в форме викторины по теме народных праздников, с которыми дети познакомились в течение года, и совместным чаепитием.

Фонды музея хранят немалую коллекцию берестяных изделий — корзинки, солонки, теса, ножны и ар. что позволило в 2020 году разработать и начать работу творческого кружка — «Берестяночка». Умение плести из бересты дает мощный импульс к развитию познавательной и творческой активности ребенка и взрослого. Разнообразие ручной работы ведет к развитию интеллекта, математического и пространственного воображения. Кружок по плетению из бересты позволяет сохранить и популяризировать ремесло плетения из бересты среди подрастающего поколения и взрослых, решает проблему свободного времени, развивает интерес к новым видам деятельности, расширяет кругозор.

На занятиях участники учатся создавать красивые вещи из природного материала, опираясь на предметы из коллекции основного фонда Каргопольского музея. Занятия построены «от простого к сложному». Несложность исполнения первых работ рождает уверенность в своих силах. В процессе обучения сложность увеличивается. Занятия проходят в выставочном пространстве по народному искусству, с опорой на берестяные предметы.

Цель программы: приобщение детей и взрослых к истокам русской культуры, традиционным ремеслам Каргополя, через знакомство с музейной коллекцией и практическое овладение техникой плетения из бересты.

Кружок рассчитан на 1 учебный год с октября по апрель, проходит 1 раз в неделю по воскресеньям. Рассчитан для детей с 9 лет и взрослых. Группы могут быть как разновозрастные, так и одно возрастные. При проведении занятий кружка используются разные формы: квест, индивидуальная практическая работа, экскурсия, мастер-класс. На первом занятии участники знакомятся с природным материалом — берестой и с некоторыми её свойствами, а также со старинными берестяными изделиями из основного фонда. И изготавливают небольшой сувенир из заранее подготовленных заготовок — берестяного человечка или ангелочка. На последующих занятиях знакомятся со свойствами бересты, техниками плетения, узнают, где ее применяют и как называют мастера, который плетет из бересты. В процессе занятий изготавливают разнообразные плетешки, солонки, шаркунки, лапотки, вазы и другое. Последнее занятие построено в виде организации выставки из всех выполненных работ участников.

После первого года обучения взрослые и дети приходят на следующий год. Программа расширяется и усложняется. Участники начинают осваивать более сложные изделия и стараются плести самостоятельно.

Практика показала, что творческие студии и кружки — это современное и перспективное направление работы музеев, востребованное посетителями разного возраста. Уникальность его в том, что его участники постигают мастерство с опорой на подлинные предметы народного искусства. В Каргопольском музее это направление будет развиваться, в перспективе планируется разработка и реализация новых творческих программ практической направленности, как для детей, так и для взрослых.