Августовский педагогический совет

работников культуры (детских школ искусств Калужской области)

ДОКЛАД

Тема: **Деятельность «ДШИ им. Н. Гончаровой»**

в контексте развития усадебного комплекса

Гончаровых в поселке Полотняный Завод

Надежда Ивановна Пиманкина,

директор МБОУДОД «ДШИ им. Н. Гончаровой»

п. Полотняный Завод Калужской области,

Заслуженный работник культуры РФ

2014 г.

Добрый день всем участникам сегодняшнего педагогического совета!

Уважаемый президиум и уважаемые коллеги!

В своем выступлении я хочу рассказать Вам о работе нашей детской школы искусств, в контексте развития усадебного комплекса Гончаровых в поселке Полотняный Завод.

Одним из определяющих компонентов в деятельности по духовно-нравственному, культурному развитию личности в нашей стране является российская провинция. Это обусловлено тем, что она на протяжении всей своей истории формировала и была хранительницей моральных устоев российского общества, являлась социальной, духовной и нравственной основой государства.

Мы живем в исторически значимом месте Калужского края – поселке Полотняный Завод. Его название воскрешают страницы Российской истории. Около трёхсот лет назад, по указу Петра 1, для нужд отечественного флота здесь были построены парусно-полотняная и бумажная мануфактуры, основателем которых, стал род Гончаровых. А поселок, так уж повелось, издревле называют по имени фабрики – «Полотняный Завод».

Многие памятные события нашей истории и культуры связаны непосредственно с ним. Здесь, в имении деда, Афанасия Николаевича Гончарова, воспитывалась Наталья Гончарова избранница и муза А.С. Пушкина. Поэту довелось дважды посетить наш поселок и осветить его своим присутствие навсегда. Посещали в свое время Полотняный Завод и царственная особа Екатерина 2, и фельдмаршал М.И. Кутузов, и писатель Н.В. Гоголь, и известный хирург Н.И. Пирогов и многие, многие другие известные личности.

На рубеже 19-20 вв. последним владельцем усадьбы и фабрики Д.Д. Гончаровым (младшим) был создан рабочий театр. Нарком просвещения А.В. Луначарский, будучи дружен с семьей Гончаровых, писал: «Полотняный Завод превратился в настоящие маленькие Афины: концерты, оперные спектакли, литературные вечера, выставки чередовались там, принимая зачастую весьма оригинальный и привлекательный характер».

Сегодня же, Полотняный Завод становится началом возрождения русской провинции, её исторических и культурных традиций.

На нашу землю пришел долгожданный инвестор, который считает своим долгом заступиться за историческое наследие усадебного комплекса и создать настоящий туристический центр, у которого в скором времени может появиться возможность стать частью «Золотого кольца» России.

Ныне существующая бумажная фабрика планирует присоединиться к проекту музея и создать свой собственный, единственный в России музей бумаги. Причем это будет не просто экспозиция. Здесь в реальном времени будут показывать, как два века назад шло производство бумаги.

Уже идут работы по восстановлению храма Спаса-Преображения и родовой усыпальницы семьи Гончаровых, разрушенных в советские годы.

Полностью завершены реставрационные работы Главного дома. На третьем этаже, которого в соответствии с приказом министерства культуры РФ в 1993 году была размещена детская школа искусств.

Появилась уникальная образовательная среда, на базе которой теперь мы растим будущее поколение. Жизнь школы наполнилась новым содержанием. Иными стали масштабы работы преподавателей, неизмеримо возросла насыщенность каждого её дня.

Сложное тогда было время. Девяностые годы рождали и страх, и надежды. Менялась у всех на глазах страна, другой, непривычной становилась власть. Жизнь порой безжалостно крушила все, погружаясь в хаос. Казалось, что в такой обстановке никакого внимания к культуре и быть не может. Однако, принятое решение Министерством культуры и областным правительством было безотлагательно, и детская школа искусств благополучно заняла свое место в доме Гончаровых.

Отныне, третий этаж дома, стал пристанью детства. Комнаты, в которых юная Натали и её сестры овладевали разными науками, в том числе и изящными, отданы были подрастающему поколению, думаю, по назначению.

В 1997 году постановлением Губернатора Калужской области детской школе искусств было присвоено имя Натальи Гончаровой, ставшее навечно историческим под сенью имени Поэта.

В настоящее время с детской школой искусств, в доме Гончаровых, соседствуют историко-архитектурный музей-усадьба «Полотняный Завод» и поселковая модельная библиотека, что способствует большому влиянию на культурное и духовное развитие наших детей.

Путем интеграции работы этих трех учреждений, в целях эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания, в Доме Гончаровых создано единое образовательное и воспитательное пространство для детей и взрослых, где воспитание любви к родному дому, к родной культуре, к Пушкину, сохраняя исторические корни, является задачей первостепенной важности.

Следуя традициям, школа искусств так направляет свою работу, чтобы быть действенным центром эстетической, художественной, музыкальной культуры в Полотняном Заводе. Наряду с учебным процессом важное место в её деятельности занимают методическая, внеклассная и просветительская работа.

Педагогический коллектив много лет назад апробировал идею создания в школе **творческого объединения «Словом, звуком, кистью»** с привлечением к серьезному, интеллектуальному творческому труду учащихся старших классов всех отделений школы. Нам хотелось, чтобы ребята учились творить, думать, постигать культуру общения друг с другом и росли бы не ленивыми созерцателями, а добрыми и вдохновенными созидателями.

Целью творческого объединения стало расширение кругозора учащихся при изучении материалов по истории изобразительного и хореографического искусства, музыкальной литературы, слушания музыки и этикета. В результате неутомимого поиска и интереса преподавателей и учеников была разработана и действует просветительно-познавательная программа **«Пушкиноведение»,** которая соединила методы пропаганды наследия поэта с живыми, эмоциональными формами искусства и показала, что обычные школьные будни могут превращаться в праздники творческих встреч.

Ежегодно, в разных формах: будь-то историческое путешествие, музыкально-литературная композиция, поэтический вечер, презентация книги, выставки, экскурсия с элементами театрализации, музыкальные мини-спектакли, камерные концерты совместно с работниками музея и библиотеки в нашей школе отмечают Натальин день, День рождения и День памяти А.С. Пушкина.

Окунувшись в ту далекую от нас эпоху 19 столетия, учащиеся становятся не только зрителями, но и участниками самого творческого процесса. Открывают полноценные образы А.С.Пушкина и его Натали, мир их увлечений.

Однажды я прочитала фразу выдающегося русского дирижера Евгения Мравинского. Он говорил, что «человек, прочитавший «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, на всю жизнь останется человеком, который прочитал «Илиаду» и «Одиссею». Перефразируя его слова, я позволю себе сказать, что наши мальчишки и девчонки, поставившие на своей школьной сцене фрагменты пушкинских пьес, выступившие в роли Поэта и его спутницы Натали, на всю жизнь останутся людьми, которые однажды «играли Пушкина». Ибо высокая духовная суть ими СО-деянного неоспорима.

Уроками искусства преподаватели школы приглашают детей дошкольного возраста и их родителей к творческому прочтению сказок А.С.Пушкина, проникновению в их золотое царство. Ведь сказка поэта – это единственное в нашей культуре для маленьких детей, за что можно удержаться с позиций сохранения русского языка.

Отрадно так же заметить, что на занятиях изобразительным творчеством, подростки, размышляя с кисточкой в руке, формируют свое молодое сознание. Наши художники и прикладники охотно участвуют во всероссийских, международных и областных конкурсах и многие становятся победителями. Рисунки полотнянозаводских детей выставлялись в Кремле, в администрации Президента, в Государственной Думе, в выставочном зале Большого Манежа, в зарубежном культурном центре Кубинского посольства.

Уделяется внимание в нашей школе и вопросам истории создания последним владельцем усадьбы, страстным любителем музыки Д.Д. Гончаровым **рабочего театра.** Тогда, в 19 веке, музыка в имении была в большом почете, и семейное музицирование воспринималось, как увлекательное, доставляющее удовольствие занятие.

Дмитрий Дмитриевич Гончаров и его жена Вера Константиновна Бергман, актриса Московского оперного театра Корша, положительно влияли на культурную жизнь в Полотняном Заводе. Сюда по их приглашению приезжали известные московские артисты, музыканты, художники, певцы. На подмостках рабочего театра играла молодая О.Л.Книппер, аккомпанировала Дмитрию Дмитриевичу и Вере Константиновне, а так же музицировала пианистка Елена Фабиановна Гнесина.

И в наши дни, об этом говорю без тени преувеличения, Дом Гончаровых ярко демонстрирует связь времен. Он вызвал к жизни праздники музыки в русской провинции, возродил встречи с людьми искусства, значение которых трудно переоценить в духовно-нравственном воспитании. Обращаясь к прошлому нашей культуры, изучая её историю, мы как бы припадаем к живительному роднику, дающему нам силы приумножать её сегодня, в реальном времени.

При поддержке меценатов, благотворителей и неравнодушных людей к искусству в поселке Полотняный Завод, около двадцати лет, реализуется **творческий проект «Возвращение в усадьбу».** На сцене детской школы искусств регулярно проходят концертные программы в разных жанрах, в выставочном зале выставляют свои работы мастера кисти и фотографии. А у жителей поселка, наших учащихся и их родителей появилась уникальная возможность в выходной день с пользой провести свой досуг вместе с семьей.

Предназначение проекта – обогащать людей духовно, развивать детей, подростков и молодежь интеллектуально, вносить определенную стабилизацию и снижать социальную напряженность в обществе.

Этот творческий проект – реальная модель успешных действий по инновационному преображению провинциальной жизни с помощью культурных технологий, в результате осуществления которых возрождающаяся усадьба Гончаровых в Полотняном Заводе, становится «центром притяжения» для последующих больших и выгодных инвестиций.

В учебный процесс преподаватели школы внедряет инновационные методы работы по развитию **музейной педагогики**, которая связана с переосмыслением значения образования и воспитания подрастающего поколения.

Имея возможность посещать наш историко-мемориальный музей «Полотняный Завод» очевидной стала необходимость включения юного человека, начинающего открывать и постигать для себя окружающий мир, в безграничное пространство культуры, приобщения его к общечеловеческим ценностям, сосредоточенным в культурном наследии. Посредством таких занятий ребята учатся не только понимать язык музейной экспозиции, но и видеть вокруг себя предметы, имеющие историческую или художественную ценность.

В интерьерах детской школы искусств, совсем недавно, заняла свое почетное место малая мемориальная выставка знаменитой русской художницы, одного из самых ярких мастеров русского искусства 20 века Н.С. Гончаровой.

Эта постоянная экспозиция картин стала новым этапом в изучении творчества художницы учащимися школы. Она знакомит так же и широкую публику с новаторским искусством выдающейся представительницы знаменитого рода. Творчество Н.С. Гончаровой представлено в нашей школе полотнами из фондов 8 музеев России.

Гончарова Н.С. приходилась правнучкой Сергею Николаевичу Гончарову – младшему брату Натальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной.

Помимо детских лет, часто, в 1907 и 1908 году Наталья Сергеевна Гончарова проводила время в Полотняном заводе. В своих воспоминаниях она писала: - «что после города здесь очень хорошо работается. Если бы Вы знали, что такое Полотняный Завод — та жизнь! Нигде, нигде на свете, ни до, ни после, я не чувствовала такого счастья, в воздухе – счастья. Вечный праздник и вечная праздность…».

Педагогический коллектив школы считает, что воспитание растущего человека на традициях предков, позволяет сделать процесс развития человека художественно наполненным, эстетически разнообразным и познавательным.

Творческая, созидающая духовная личность должна не только любить Россию, но по гражданскому нравственном долгу и совести, нести ответственность за свое Отечество.

Сегодня можно смело утверждать, что именно те педагогические задачи, которые мои коллеги дружно объявляют жизненно важными для нашего настоящего и будущего, самым естественным образом решают именно искусство и творчество.

Конечно, трудно сказать, сколько их, мальчишек и девчонок, кто изберет профессиональный путь в искусство, но для нас важно, что полученный в детстве творческий опыт – это золотой ключик, которым ребенок откроет дверцу в огромный мир художественной культуры человечества. И начнет понимать её не внешне, не с чужих слов, а изнутри, как младший коллега творцов искусства. Главное же дело преподавателей – помочь родиться такому пониманию искусства, организовать этот творческий опыт, создать духовную элиту, которая строила бы здание культуры будущего на прочном фундаменте.

Благодарю за внимание!

Всех поздравляю с новым учебным годом. Пусть он**, объявленный президентом России Годом культуры,** для каждого будет щедр на большие и малые победы. В каждой школе пусть согреваются детские сердца, а нами движет великая любовь - любовь к детям, музыке, искусству со своими вечными спутниками – надеждой и верой.