

ПРИБЛИЖЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИСКУССТВУ РОССИИ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАРОДНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ

Методические рекомендации для студентов специальности 440201 «Дошкольное образование», педагогов дошкольной образовательной организации.

Приобщение дошкольников к искусству России через ознакомление с народными промыслами: методические рекомендации для студентов специальности 440201 «Дошкольное образование», педагогов дошкольной образовательной организации.

Составитель: Троцкая Анастасия Сергеевна – воспитатель МБДОУ №11 «Солнышко».

Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной работы студентов специальности «Дошкольное образование», а также для педагогов дошкольной образовательной организации. В методических рекомендациях раскрывается значение, влияние и применение народного декоративно-прикладного искусства на занятиях в ДОУ. Представлены виды народных промыслов, характеристика, методика проведения на занятиях по лепке и изобразительному искусству.

	Введение	4
Глава I	Декоративно – прикладное искусство России и его значение в развитии личности дошкольника	6
I. I	Городецкая роспись	7
I. I I	Хохломская роспись	11
I. I I I	Гжельская роспись	15
I.IV	Дымковская игрушка	21
I. V	Каргопольская игрушка	23
I.VI	Филимоновская игрушка	27
I.VII	Методика ознакомления и применения произведений народного декоративно-прикладного искусства	30
	Заключение	35

Введение

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, сохранено, что народ пронес через столетия». М.И. Калинин

Развитие творческих способностей у детей – одна из важнейших задач современного дошкольного образования, так как оно служит ключевым аспектом формирования уникальности личности на ранних этапах её развития. Эта тема получила широкий отклик в Федеральных государственных стандартах, введённых в последние годы для организации работы детских садов.

Многие учёные, такие как А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов и Р.Н. Смирнова, а также современные исследователи Г.П. Волков, Т.С. Комарова, Д.И. Латышина и Т.Я. Шпикалова, подчёркивали важность народного декоративно-прикладного искусства в воспитании детей. Они отмечали, что искусство формирует яркие образы Родины и её культуры, развивает эстетическое восприятие и творческие потенциалы детей.

Современная жизнь и детские увлечения претерпели значительные изменения: традиционные игры и игрушки всё чаще уступают место компьютерным развлечениям и мультфильмам. Однако воспитание гражданина и патриота, который любит свою страну, невозможно без понимания духовного наследия народа и освоения его культуры. Воспитатель играет ключевую роль в передаче моральных ценностей и помощи детям в исследовании мира декоративно-прикладного искусства, создавая условия для их личностного роста через игру, сказку и творчество.

Важность знакомства детей с основами декоративно-прикладного искусства закреплена в образовательных программах для дошкольников, однако методические рекомендации часто недостаточны, и в некоторых случаях эта тема вообще игнорируется. Необходима организация данной работы, поскольку дети не имеют шанса взаимодействовать с образцами декоративно-прикладного искусства, такими как дымковская игрушка или предметы гжельской керамики, а также увидеть процесс их изготовления.

Отсутствие таких контактов ограничивает детское восприятие и может отрицательно отразиться на последующем отношении к искусству. Декоративное прикладное искусство должно стать частью повседневной жизни детей в саду, вдохновляя и расширяя их представления, а также формируя художественный вкус. В детских учреждениях необходимо

обеспечить наличие достаточного количества изделий народного творчества для украшения пространств и проведения занятий, где они будут демонстрироваться и обсуждаться.

Постепенное и систематическое знакомство детей с предметами ДПИ приведет к созданию ими собственных декоративных работ, таких как игрушки и посуда, что обогатит их опыт и способствовало развитию их творческих способностей.

Желания детей создавать красивые предметы, украшать их во многом зависят от интереса и отношения воспитателя к этой работе. Воспитателю нужно знать народные промыслы, историю их возникновения, к какому народному промыслу относится та или иная игрушка, уметь рассказать о мастерах, которые делают эти игрушки и рассказать это увлекательно, чтобы заинтересовать детей, пробудить в них желание к творчеству.

Декоративно – прикладное искусство России и его значение в развитии личности дошкольника

Народное декоративно-прикладное искусство – это многофункциональное и сложное явление, охватывающее широкий спектр направлений и форм. Все они объединены гармоничным сочетанием практического предназначения изделий с их эстетической привлекательностью, унаследованной от природы. В Древней Руси стремление к красоте и гармонии с окружающим миром пронизывало все аспекты жизни. Вещи, созданные народными умельцами – будь то дом, мебель, одежда или игрушки – олицетворяли их привязанность к родной земле, превращая обыденные предметы в настоящие произведения искусства.

Народные мастера всегда использовали природные материалы, такие как дерево, глина и металл. Природа служила основным источником их вдохновения, но при этом мастера не стремились к точному копированию. Под влиянием народного воображения реальные образы иногда обретали сказочные черты, достигая гармонии между действительностью и вымыслом. Это уникальное качество народного творчества привлекает профессиональных художников. Как отмечает исследователь М.А. Некрасова: «Народ нуждается в исконном искусстве, и чтобы сохранить его, важно понимать его истинную сущность и роль в современной культуре». Главная идея народного искусства, основанная на единстве человека и природы, остается актуальной в современных художественных промыслах.

Виды народных промыслов

Городецкая роспись

Городецкая роспись – это знаменитый народный промысел, появившийся в 40-х годах XIX века в деревнях, расположенных по реке Узола, близ города Городца. Росписью мастера украшали крестьянские прялки, лубяные лукошки и детские стульчики. Обязательной частью композиции городецкой росписи являются пышные гирлянды или живописные букеты фантастических цветов, напоминающих розы, купавки, ромашки, колокольчики, и разнообразные птицы, олицетворяющие счастье, но главным «героем» городецкого промысла был и остается «конь-огонь». Мастера изображали прогулки кавалеров с дамами, лихих всадников, сцены чаепития в богатых интерьерах. Современные мастера фабрики «Городецкая роспись» успешно продолжают развивать традиции сюжетно-орнаментальной живописи, передают свой опыт молодому поколению. В настоящее время предприятие выпускает более 500 наименований изделий: хлебницы, солонки, наборы посуды, доски, сундучки, шкатулки, детские игрушки и мебель. Знаменитый народный художественный промысел городецкой росписи известен не только в России, но и во многих странах мира

Городецкий стиль отличается, прежде всего, содержательностью. В росписях и резьбе основное впечатление дают жанровые сцены.

Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем.

Сюжеты для городецкой росписи берутся из жизни – это быт купечества и крестьянства, пышный парад костюмов. Здесь свидания и гуляния, посиделки и застолья, праздничные выезды и проводы, иллюстрации к различным сказкам и сюжеты из современной жизни, а также многое другое. Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки – вот набор образов, создаваемых при помощи более, нигде не встречающейся техники и стиля.

Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно. Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей веселыми гирляндами и букетами.

Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в изделиях городецких мастеров живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. Особенно часто изображение разных вариантов птиц: это и гордый павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и сказочная птица. Самое же примечательное в Городце – это конь. Красивый, гордый конь с сильной шеей и тонкими пружинистыми ногами.

Существует три вида композиции в Городецкой росписи:

1. цветочная роспись. В ней могут использоваться такие типы орнамента как: «Букет», «Гирлянда», «Ромб», «Цветочная полоса», «Венок»;
2. цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица» - может быть симметричной и ассиметричной;
3. сюжетная роспись. Может встречается роспись в 2-3 яруса (в верхней части пишется основной сюжет с застольем, свиданием, прогулкой, и т. п., в нижней - сюжеты помогают раскрытию данной темы). Средняя часть представлена в виде цветочной полосы.

Орнамент

В росписи значительное место занимает орнамент.

В городецкой росписи Орнамент образуют *различные элементы* – геометрические, растительные, животные.

Говоря о растительных элементах городецкой росписи, нельзя не упомянуть городецкие цветы, которые обладают разнообразием форм и красок и являются в городецкой росписи символом здоровья и процветания. Популярны бутоны, розы, ромашки, купавки, розы. Листья в узорах изображаются группами от двух до трех или пяти листьев.

Животные мотивы городецкой росписи глубоко символичны. Городецкая птица воплощает семейное счастье и благополучие, а конь – богатство.

Основными геометрическими элементами городецкой росписи являются точки, скобки, круги, дуги, капли, спирали, штрихи. В ходе создания узора происходит нанесение элементов на поверхность изделия.

Этапы изготовления

Городецкая роспись не требует предварительной обработки поверхности и совершается непосредственно на деревянной основе, которая при желании может быть покрыта грунтовой краской красного, черного или желтого цвета.

Выполнение городецкой росписи осуществляется в три этапа.

Первый — подмалевка, т.е. круговое движение кистью, нанесение одного цветового пятна. Выполняется широкой плоской кистью.

Второй этап — тенька (или оттенок), т.е. нанесение скобки. Поверх светлых пятен наносятся тонкие мазки вторым, более темным цветом того же оттенка, например, синим по голубому – обводка. Контур обводки – рисующий, изображает контуры лепестков цветка. На этом же этапе между крупными элементами изображаются листочки, форму которых получают двумя-тремя мазками кисти.

Заключительный этап росписи – нанесение черной и белой краской штрихов и точек. Этот прием называется «оживкой» и придает работе законченный вид. Выполняется самой тонкой кистью. Таким образом, однотонные силуэты приобретают некоторую объемность.

Знакомство с городецкой росписи начинают со старшего дошкольного возраста.

ПРИМЕРЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ

Хохломская роспись

Хохломская роспись - старинный русский народный промысел, возникший в 17 веке в Заволжье (селе Семино и городе Семёнове Нижегородской губернии). Это, пожалуй, самый известный вид русской народной живописи. Он представляет собой декоративную роспись по деревянной посуде и мебели, выполненную красным и черным (реже зеленым) тонами и золотом по золотистому фону. Удивительно то, что при выполнении росписи на дерево наносят не золотой, а серебристый оловянный порошок. Потом изделие покрывают специальным составом и три-четыре раза обрабатывают в печи. Тогда и появляется этот восхитительный медово-золотой цвет, благодаря которому легкая деревянная посуда кажется массивной. Традиционный хохломской орнамент - сочные красные ягоды земляники и рябины, цветущие ветки. Реже встречаются птицы, рыбы и всякие зверушки.

Первоначально слово Хохлома означало название одной из торговых деревень. Сюда мастера из окрестных деревень приносили свои изделия. Это было время возрождения России, наступившего после освобождения от опустошительного татаро-монгольского ига, время обновления храмов и церквей. Народные промыслы стали новым источником существования. Новый промысел объединил вековые традиции местных жителей и беженцев, особенно староверов.

История возникновения промысла для детей

Жил когда-то в нижегородских лесах чудо-мастер. Построил он дом на берегу реки и начал делать да красить деревянную посуду. Его узорные чашки и ложки были похожи на золотые. Слава об этой посуде и до Москвы дошла, и дальше по всему миру пошла. И тогда передал мастер секрет золотой посуды жителям села Хохлома, а сам исчез.

Узнав секрет мастера, жители занялись промыслом – росписью деревянной посуды, они вырезали из дерева тарелки, кувшины, солонки, стаканы. Эти готовые деревянные изделия несколько дней сушили, а затем покрывали очень тонким слоем жидкой глины, смешанной с мелом. Потом снова сушили, полировали, и наконец, покрывали «серебряным» порошком и расписывали. Расписанную посуду покрывали лаком и ставили в горячую печь. От жара лак становился золотым, а серебро под лаковой пленкой начинало гореть как золото.

Свои изделия крестьяне отвозили на ярмарку и там продавали. По названию этого села и посуду стали называть «хохломской». Посуда эта нравилась людям своей яркостью, праздничностью, узорами.

Чашки, ложки, ковши пользовались большим успехом. Позже стали делать и детскую мебель. С большим старанием делают хохломчане свою посуду: с выдумкой и фантазией придумывают узоры, которые часто видят в окружающей природе. На хохломской посуде вьется, кружится травка - былинка, то красная, то черная, а из нее выглядывает ягодка: смородина, малина, рябина — или цветы: маки, колокольчики, ромашки.

Алых ягод россыпь.

Отголоски лета в золоте траве.
Рощи-перелески, шелковые всплески
Солнечно-медовой золотой листвы.
Роспись хохломская словно колдовская,
В сказочную песню просится сама.
И нигде на свете нет таких соцветий
Всех чудесней наша Хохлома.

Разновидности росписи хохломы

Известно несколько видов росписи в стиле хохломы. Они отличаются способом нанесения и изображением на деревянных предметах. По типу нанесения хохлому делят на следующие виды: фоновый – рисунок выполнен на однотонном основном фоне, а орнамент выполняется золотой краской; верховий – нанесение рисунка на уже готовое поле. Техника имеет различные способы росписи. Наиболее сложная методика – нанесение росписи под фон. Изначально на заготовку из дерева наносят контуры узора, а затем начинают закрашивать некоторые части черным или красным фоновым цветом. После нанесения фоновой основы приступают к выполнению узоров и других сложных деталей.

ПРЯНИК» Самый простой способ называется «Пряник». В центре изделия представлено изображение геометрической фигуры, например, ромба или квадрата. Внутри ее дополняют солнцем, вьющимися растениями, разнотравьем

«ТРАВКА» или травяная роспись, наносится отрывистыми мазками. Крупными мазками выполняют листья, более мелкими – травинки или капельки росы. Такой элемент верховой росписи позволяет заполнять всю поверхность изделия ажурным рисунком. Это один из наиболее сложных видов, который требует от мастера терпения и особого внимания.

«ЯГО
ДКА
»
Очен
ь
напо
мина
ет
«Гра
вку»
еще
одна
техн
ика

под названием «Ягодка». Однако стиль выглядит богаче и более декоративнее предыдущего. В его основе переплетение из крупных ягод и разнотравья. Как правило, мастера изображают землянику, крыжовник, виноград, а из цветов — ромашку и колокольчик.

КУДРИНЫ» Для «Кудрины» характерна некая витиеватость растительных узоров.

При этом орнамент выполняют золотой краской. Особенность нанесения — в работе очень тонкой кисточкой.

Знакомя детей с хохломской росписью, хохломскими изделиями в доступной для дошкольников форме, нужно рассказать о том, что все эти предметы изготовлены из дерева, а затем исписаны. Детей заинтересует то, что рисунок «золотой», никакого золота в приготовлении этих вещей не применялось (рассказать, как изделие подвергается тщательной, многогранной обработке).

Рассмотрев рисунок на чаше, ложке, нужно задать вопрос: «Что здесь нарисовано?» Дети без труда узнают ягоды клубники, рябины, цветы, листья. Работа проводится в два этапа: первый этап – беседа (выявление и уточнение знания о росписи), второй – целевая экскурсия в природу для рассматривания и сравнения увиденного с образцами хохломской росписи.

Следует обратить внимание детей на то, что главная тема композиции узора заключается в том, что орнамент имеет центральную линию – завиток. На нем располагается самый крупный элемент рисунка – цветок, затем листья, ягоды, а потом идет «развилка» – травка, мелкие ягоды, штрих.

Дети постепенно приобретают простейшие знания об особенностях хохломской росписи. Они учатся выделять предметы прикладного искусства Хохломы в окружающем. Начинают обучаться под руководством взрослых и техническим навыкам: проводить широкие линии всей кистью, а тонкие линии и точки – концом кисти; держать кисть тремя пальцами вертикально по отношению к листу бумаги. Дети учатся рисовать простейшие элементы: сначала наносить мазки кистью, составлять из них веточку и только потом рисовать ягоды смородины, листья, ромашку.

Гжельская роспись

Гжельская роспись - это древнее, традиционно русское искусство, истоки которого зародились в русской глубинке уже более 670 лет назад. Это название одного из регионов Подмосковья. Изначально в этой области территориально располагалось несколько деревень и поселков, жители которых были мастерами гончарного искусства. Именно поэтому первые гжельские росписи наносили на глину, добываемую в указанной местности. Первые упоминания о рассматриваемом виде изобразительного искусства датированы 14 веком (ориентировочно 1328 г). Пика своего развития и популярности гжельская живопись достигла в 18 веке, когда с ее помощью начали украшать не только посуду и предметы декора жилых помещений, но и игрушки, статуэтки и памятные сувениры. В этот период роспись стали в основном наносить на фарфор и фаянс.

В наше время под гжелью обычно понимают декоративное рисование или вид русского народного искусства - расписные в особом виде керамические изделия. Особенностью гжельской росписи является использование трех основных цветов белого составляющего фон изделия, синего и голубого, который выполняется сам рисунок

Цветовая гамма гжельской росписи

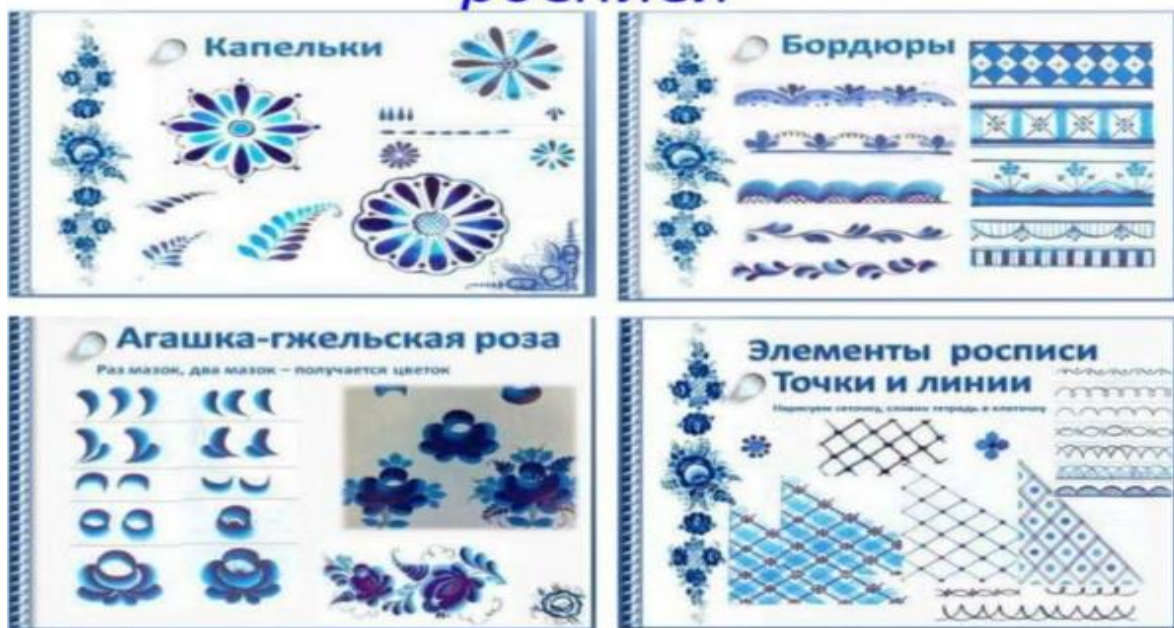
Гжельская роспись изначально выполнялась исключительно синей краской (допускается использование оттенков). Именно такая черта этого вида художественного искусства делает его сложным для исполнения новичками даже в настоящее время. Создать красивый рисунок, используя ограниченное количество цветов колеров сможет далеко не каждый художник

Основными цветами, используемыми мастерами в рамках гжельской росписи, являются:

- белоснежный цвет (всегда используется в качестве фонового оттенка, так как не оттеняет контрастную краску, с помощью которой создается основной орнамент);
- кобальтовый цвет (темный оттенок);
- белый цвет краски (используется при зеркальной росписи, когда орнамент создается на синем фоне – наоборот, в сравнении с классической гжельской росписью);
- золотой (современное нововведение художников, стремящихся с помощью благородного оттенка золота расставить акценты на собственноручно созданном изображении);
- платиновый (используется редко, также для акцентирования внимания зрителя на конкретных деталях орнамента).

Основные элементы гжельской росписи

Наиболее характерными чертами этого вида росписи являются:

- все элементы орнамента, вне зависимости от общей сложности изображения, прорисовываются от руки (изредка с использованием шаблонов);
- строгое выполнение росписи на однотонном синем или белом фонах;
- орнамент прорисовывается исключительно синим или белым цветом (в редких случаях допустимо использование золотого или платинового оттенка);
- наличие четких и резких переходов цвета в прорисовке гжельского орнамента;
- если в рамках одного орнамента подразумевается использование нескольких оттенков синего цвета, их последовательность должна быть максимально выдержана, несмотря на резкость переходов;
- все элементы гжельской росписи, нанесенные на один предмет, должны представлять собой целостную композицию, выдержанную в одной тематике (например, если кружка расписана гжельскими цветами, то каждый элемент ее декора должен визуально напоминать бутоны растений или их стебли).

Классические элементы гжели:

растения (деревья, травы, цветы);

животные;

птицы;

орнамент (гжельские узоры располагают линиями);

многокомпонентные изображения с сюжетом.

Что нужно для создания узоров на бумаге?

В работе с детьми в абсолютном большинстве случаев традиционные инструменты для создания гжельской росписи (оксид кобальта, шпатели, реагенты и так далее) не используются из соображений безопасности. Юные художники учатся рисовать узоры в этом стиле на бумаге.

Техника гжельской росписи традиционно выглядит так:

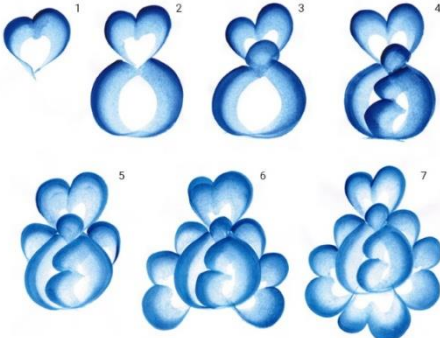
В палитре смешать густые капли синего и белого цвета, после чего, как бы вытягивая кистью краску, растушевать полутона орнамента.

Создать контур с помощью классических мазков, подразумевающих прорисовку линий перемещением кисти с краской в направлении, перпендикулярном положению ворсистой части рабочего инструмента.

Детализировать изображение «волновыми» мазками, предполагающими чередование сильного и слабого нажатия на кисть, с ее последующим разворотом на 180 градусов у края рабочей плоскости.

При необходимости, заполнить пустоты четкими точками, прорисовывать которые следует легким касанием кисти поверхности используемого листа бумаги.

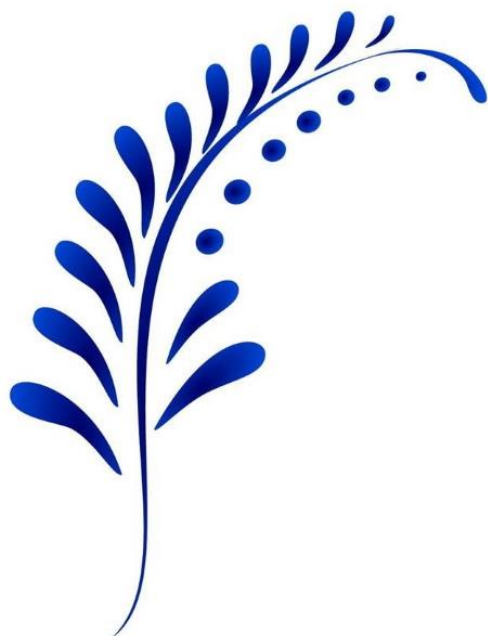
Как нарисовать эскизы в гжельской технике

<i>Вариант изображения</i>	<i>Алгоритм создания</i>
<p data-bbox="284 1171 517 1193">Схема рисования цветка</p> 	<ol data-bbox="676 1167 1409 1883" style="list-style-type: none">1. Используя технику теневого мазка, в верхней части рабочей плоскости нарисовать небольшое сердце так, чтобы его верхние границы были шире нижних.2. Из угла сердца зеркально вывести 2 полукруга вправо и влево, в точности повторяющих силу изгиба друг друга. Крайние точки полукругов необходимо соединить в нижней и верхней части.3. В области соединения сердца с полукругами изобразить небольшую окружность внутри фигуры.4. Пространство между полукругами заполнить слегка изогнутыми линиями, соединив их между собой.5. Справа и слева от контура основных фигуры в области соединения сердца и полукругов нарисовать еще по одному полукругу.6. Сделать бутон пышнее за счет прорисовки дополнительных лепестков вокруг контура нижней фигуры с внешней стороны.

Рисование птицы

1. В центре рабочей плоскости изобразить слегка изогнутую широкую линию, расположив ее вертикально (туловище птицы).
2. Справа и слева от основной фигуры, ближе к ее верхнему краю, изобразить кривые, одна из которых должна быть направлена вверх, а другая – вниз (крылья птицы).
3. Из середины боковых кривых вывести полукруги, крайние точки которых должны располагаться на основной линии.
4. Верхнюю часть основной вертикали сделать более широкой, дорисовав вплотную небольшой полукруг (голова птицы).
5. По всей длине боковых кривых, вокруг полукругов, изобразить диагонали, внешний край которых должен быть толще края, расположенного вплотную к туловищу гжельской птицы (оперение птицы).
6. Снизу туловища дорисовать овалы, заостренные по краям (ноги птицы).
7. Из области между правым крылом и ногой птицы вывести плавно изогнутые линии, направленные хаотично, расположив их вплотную друг к другу (хвост птицы).
8. Детализировать изображение птицы, дорисовав на ее голове глаза, клюв и хохолок.

1. Из верхней части центра рабочей плоскости нарисовать плавно изогнутую линию, направив ее в левый нижний угол.
2. По всей длине линии с левой стороны изобразить плавно изогнутые штрихи, расположив их на расстоянии 1-2 см друг от друга.
3. По всей длине линии с правой стороны нарисовать 2 плавно изогнутых штриха (снизу), а остальное пространство заполнить точками, интенсивность которых должна располагаться по убыванию (у нижнего края листа большие и плотные, у верхнего – небольшие, едва заметные).

1. В центре рабочей плоскости нарисовать ровный круг.
2. Внутри круга по приведенным выше алгоритмам изобразить контуры растений и цветов, оставив срединную часть фигуры белой.
3. Из нижней грани круга вывести вверх изогнутую линию, направив ее в левый верхний угол.
4. Продолжить линию полукругом, изогнутым вверх, направив его в правый верхний угол.
5. Заострить соединение, после чего продолжить контур, прорисовав, не отрывая кисть от листа бумаги, морду лисы и ее уши с помощью полукруга и 2 треугольников.
6. Вывести плавно изогнутую линию вниз к основанию круга.
7. Детализировать изображение, четче прорисовав лапы животного, а также ее глаза, нос и рот.
8. По нижней границе основной фигуры изобразить овал (хвост лисы) так, чтобы левая часть хвоста была шире левой примерно вдвое.

К созданию сюжетных картинок в стиле гжельного орнамента рекомендуется приступать только после того, как применение базовых навыков изобразительного искусства юным художником будет доведено до совершенства.

Дымковская игрушка

Дымковский промысел - уникальное явление русского народного искусства, пришедшее к нам из глубины веков. Считается, что возник он в XV–XVI веках в Кировской области слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова-Вятки. Именно там развилась и сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки по женской линии, передаваемая от матери к дочери. Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки: Никулины, Пенкины, Кошкины. Каждая из них имела свои особенности изделий в форме и пропорциях, колорите и орнаментах. В слободе Дымково в XIX веке жили и работали от 30 до 50 семей игрушечниц.

Промысел обычно носил семейный характер – приурочивали изготовление игрушек к весенней ярмарке. При всей своей внешней простоте дымковская игрушка очень образна и выразительна. История хранит изображения первых изделий дымковских мастериц, которые были скорее условными, чем декоративными. Современные игрушки более разнообразны и художественны.

Виды дымковских игрушек

Женские образы: Барыни, кормилицы, модницы, водоноски, няньки с младенцами на руках. Фигурки статичные, с крупными головами, украшенными кокошниками или модными шляпками. Весь внешний вид выражает достоинство и величественность.

Мужские образы. Кавалеры. Они меньше по размеру и скромнее по внешнему виду, чем женские персонажи. Как правило, изображаются верхом на животных.

Животные. Первоначально игрушки имели формы тотемных животных: медведя, барана, оленя, козла. Но со временем в ассортименте появились и домашние питомцы.

Все животные имеют вскинутые головы и короткие широко расставленные устойчивые ножки. Часто они изображаются в ироничной форме: в ярких костюмах и с музыкальными инструментами.

Птицы. Утки, индюки, петухи.

Индюки и петухи изображаются с фигурными, ярко расписанными хвостами, утки - в оборчатых пышных пелеринах

Композиции. Группы из нескольких фигур, среди которых могут присутствовать и люди, и животные. Многофигурные композиции очень разнообразны, они изображают быт русских городов и деревень. Здесь и прогулки на лодках, и праздничные гулянья, и застолья, и многое другое.

Каргопольская игрушка

Каргопольская игрушка появилась в районе города Каргополя в Архангельской области. А если точнее, то в деревнях Печникова, Гринева и Токарева. Истоки промысла идут еще с 13 века, где найдены первые гончарные изделия, а характерные особенности ремесла сохранились до нашего времени. Мужчины и женщины создавали различную посуду (горшки, миски, кувшины и т.д.), а в свободное время лепили незатейливые фигурки для детей, прибегавших на производство к родителям. Изделия никогда не пользовались большим спросом, поэтому их редко вывозили на продажу и выставляли на ярмарках. Каргопольскую игрушку делали для ребятишек, да чтобы использовать излишки материала, который не пригодился для других изделий.

В 1930-ом году созданием незатейливых глиняных фигурок занималось несколько мастеров в деревне, которые считали это не работой, а хобби. К 1950-ому году осталась всего одна мастерица, создающая игрушки. Она обжигала их по-домашнему, в собственной печи, а для придания прочности засыпала углями, ожидая, когда фигурки прокалятся. Для росписи ремесленница использовала старые краски. Изменился внешний вид изделий позже, когда мастерица стала известна за пределами своей области и добрые люди начали присылать ей новые материалы. Тогда каргопольские фигурки стали красочнее, хотя стилистика не изменилась.

В каргопольских игрушках преобладает деревенская тематика. Местные мастера с большей охотой изображали простых русских людей – крестьян, которые работают в поле; пахарей и сеятелей, отдыхающих во время обеденного перерыва; женщин, стирающих белье и нянчащих детей. Обычно люди в этих глиняных изделиях очень трудолюбивы: они сеют поле, кормят скот, готовят еду, собирают урожай или выполняют домашние обязанности. Но было место и праздничной тематике, здесь ремесленники изображали танцующие пары, веселящихся музыкантов с гармошками и резвую детвору, радующуюся гуляниям.

Создавали и животных, как настоящих, так и вымышленных. Самый известный персонаж - полуконь-получеловек Полкан, изображенный в военной форме с орденами. Были и другие герои древнерусских легенд, например, двухголовой конь или птица Сирин.

Некоторые настоящие животные также получали некое очеловечивание, им прорисовывали одежду, обустривали быт, даже давали музыкальные инструменты. В фигурках участвовала все фауна, знакомая русскому человеку – медведи, лоси, бараны, кошки, собаки, птицы, лошади.

Каргопольские игрушки не прорабатывались детально, многие элементы одежды или аксессуары были изображены схематично. Наряды были яркими, заметными. Женщин часто наряжали в длинные сарафаны, заплетали волосы в косу, на шею вешали бусы, а в руки давали или сверток с младенцем или блюда с едой. Мужские образы обладали густой бородой, шапкой или шляпой для защиты от солнца, расписной рубахой, свободными шароварами и высокими сапогами на небольшом каблучке. Образы традиционного каргопольского ремесла наполнены скрытым смыслом.

Например, фигурка обычной женщины была символом Земли, плодородия, кормилицей-матушкой. Именно она пробуждала природу от зимней спячки, давала богатый урожай осенью и спасала в голодные времена. А медведь считался хозяином леса, который мог, как разорвать неугодного путника на части, так и щедро одарить лесными дарами и привести к выходу из чащи. Рогатые животные, как олень или баран, символизировали небо и солнце. Согласно многим преданиям, оказавшим влияние на гончарное дело, рога освещают людям путь, приводят к истине. Полкан же, являющийся скрещением человека и коня, был защитником людского народа от всех бед и напастей. При любой опасности он закрывал широкой грудью народ, отражая нападки судьбы.

Технология изготовления

Первоначальный этап – подготовка материала. Каждый мастер сам выбирает способ: кто-то изначально подсушивает глину, а потом превращает в порошок и смешивает с водой; кто-то замешивает до состояния теста и подсушивает; кто-то и вовсе обходится без сушки.

Фигурки лепятся из цельного куска, иногда с добавлением дополнительных элементов. Каргопольским игрушкам свойственна простота в исполнении, поэтому глине придают самые незатейливые формы в виде силуэта человека или животного. Образ героя передается обобщенно, несколько примитивно.

После придания формы следует обжиг, которые многие мастерицы производили в домашних печах. После тепловой обработки изделие необходимо было поместить в густой раствор из муки. Пригоревшая мука создавала на поверхности причудливые темные узоры, которые в дальнейшем покрывались красками. Подобная технология давала фигурке рельефность и объем.

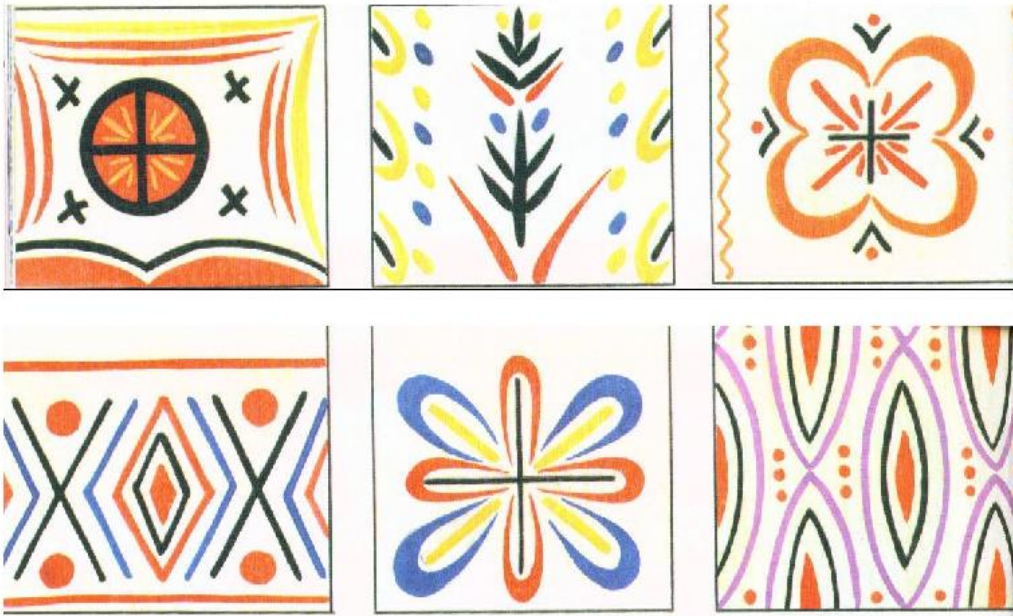
Завершающий этап – покраска изделия. Раньше ремесленники смешивали красящий пигмент с мелом, что придавало игрушке светлый оттенок.

Ростись каргопольской игрушки

Изделия из Архангельской области не могут похвастаться наличием богатой цветовой палитры. Чаще всего использовали оттенки красного, зеленого, желтого и синего. Предпочтение отдавали ярким и насыщенным цветам. На фигурках всегда имелся узор - люди получали его в качестве декора к одежде, а животным орнамент наносился на рога или конечности. Сам узор был незатейливым и примитивным: простые и волнистые линии, круги, треугольники, цветочный орнамент.

В орнаменте Каргопольской игрушки

Можно разглядеть солярные знаки (круги, кресты), символы зёрен, колосьев, веточек.

Филимоновская игрушка.

Филимоновская игрушка появилась в Тульской области в небольшой деревеньке Филимоново. По некоторым данным этот промысел появился более тысячи лет назад и существует, по сей день. Сейчас филимоновская игрушка практически не изменилась, а местные мастерицы до сих пор передают знания из поколения в поколение.

Эта местность никогда не славилась богатым урожаем, но крестьяне нашли выход – гончарное дело. Мужчины лепили кирпичи для постройки домов, делали кухонную утварь, а женщины собирали остатки глины и создавали игрушки для детей. Первое время лепили для себя, да чтобы развлечь детвору, а потом уже стали продавать изделия на местных ярмарках. Ездили на базары в ближайшие города и поселки.

Секреты лепки бабушки рассказывал детям и внукам, которые приобщались к семейному промыслу с малых лет. Уже в восемь лет девочки умели создавать незатейливые фигурки из глины, а к двадцати годам имели неплохое приданное, собранное на продаже разноцветных “свистулек”.

Виды филимоновских игрушек

Большинство изделий, созданные филимоновскими мастерицами, являются “свистульками”. Изображают как животных, так и людей. Сюжеты традиционны – барыни и крестьянки, brave солдаты в форме, влюбленные деревенские пары, барышни в длинных сарафанах и пареньки в лаптях, наездники на лошадях. Животные тоже исконно русские – медведи, петухи и курочки, бараны и овцы, коровы, лошади, лисы и волки.

Игрушки никогда не славилась наличием мелких проработанных деталей. Если изображалась барыня, то в длинной юбке-колокол, со шляпкой на голове. Если делали мужчину (чаще всего солдат в военной форме), то ему создавали мундир с погонами, фуражку с козырьком и сапоги с небольшим каблуком.

Животные все имели тонкую талию и длинную изящную шею. Различить их друг от друга позволял или окрас фигурки, или характерные рога с ушами. У коней – небольшие коричневые ушки, у баранов – круглые рога, у коровы – рога-полумесяцы.

Были у филимоновских игрушек и образы. Например, медведь считался символом могущества, женщина являлась олицетворением великой “Природы” и считалась Матерью-кормилицей, продолжательницей рода. Олень был символом счастливого и долгого брака, поэтому зачастую оленей дарили молодоженам. Птицы стали помощниками Матери-земли, вестниками пробуждения природы. Коровы символизировали плодородие и сулили хороший урожай крестьянам.

Технология изготовления

Отличительная особенность филимоновских игрушек – вытянутая форма и удлиненные пропорции. Диктовалась такая форма самим материалом, который использовали для лепки. В Тульской области богатые залежи жирной глины, она хорошо подходит для придания формы, однако при сушке оседает и сильно трескается. Мастерам приходилось несколько раз поправлять фигурку, каждый раз вытягивая ее, чтобы скрыть все неровности с трещинами. Именно из-за свойств материала и родился фирменный стиль филимоновских игрушек.

Поэтапная технология создания:

1. Сперва лепилась предварительная форма фигурки. Намечали, где будет голова, туловище и ноги. Если человек – то изображали стоя, животных – сидя или стоя на четырех лапах. Далее выравнивали форму, убирали излишки.

2. Потом следовал обжиг, где в процессе мастер поправлял фигурку, разглаживал, добавлял детали. Обожжённая глина из темного цвета приобретала бело-розовый, что позволяло в дальнейшем наносить различные краски без грунтовки.

3. После приступали к росписи. Народные мастерицы использовали гусиные или куриные перья, это позволяло создать тонкие и ровные линии. А краска с перьев отлично ложилась на глину.

Роспись филимоновской игрушки

Палитра для росписи была довольно скудная – чаще всего использовали три цвета: желтый, красный и зеленый. Изредка брали синий и фиолетовый.

Проводили роспись в строгом порядке – сперва желтым цветом рисовали пятна, потом обводили их красным (делали узоры) и добавляли зеленый. Рисовать узоры мастерицы начинали всегда из центра, плавно переходя к краям. Узоры были просты и незатейливы: “елочка”, цветные полосы, геометрические фигуры, звездочки. В основном преобладал растительный орнамент – листочки, солнышко, веточки, ягодки, цветочки.

Несмотря на скудную цветовую гамму, все филимоновские изделия были яркими, праздничными. Детям нравились красочные фигурки, способные издавать громкий свист. Для взрослых же эти фигурки считались сувениром, хотя некоторые полагали, что филимоновская игрушка способна привлечь в дом благополучие и счастье.

Методика ознакомления и применения произведений народного декоративно-прикладного искусства

Начинать знакомство детей с игрушкой надо уже в младшей группе. Яркие красочные зайчики, медведи, собачки, петушки, привлекают внимание детей. Они находят и узнают в этих «забавках» образы знакомых зверей и птиц. Декоративная игрушка может быть частым гостем на занятиях по развитию речи, музыкальных, по рисованию, аппликации. Она используется в качестве игрового и сюрпризного моментов. Чаще всего появляется игрушка из «волшебного сундучка». Игрушка оживает, она может «петь», «говорить», «танцевать» с детьми. Дети должны играть с глиняными красивыми игрушками, зверюшками, строить для них домики, клетки, мостики, ходить друг к другу в гости. Дети могут их называть «красный петушок», «смешной козел», «озорной мишутка» и др.

Постепенно внимание детей сосредоточивается на орнаменте, узоре, которым раскрашена игрушка, учить детей находить характерные элементы росписи – кольцо, горошки, полосы, обводить их пальцем, называть цвет. Так же можно использовать фланелеграф, выкладывать на нем узор.

В *средней* группе надо стараться углублять интерес детей к этим игрушкам. Дети должны не просто уже любоваться игрушками, но и уметь рассказать о них: как называются, из чего сделаны, как с ними можно играть. На занятиях по аппликации дети учатся составлять узоры уже более сложные и многокрасочные. Выкладывать на полоске, прямоугольнике, круге, а также на бумажных силуэтных фигурках дымковских игрушек, стараясь сочетать элементы по форме и цвету. На занятиях по рисованию можно предложить детям украсить фартучек для нянюшки-кормилицы, силуэты зверюшек, птиц. Вначале дети выполняют задания по образцу, затем по своему усмотрению могут дополнить узор другими элементами росписи, изменить цвет. Учить детей рисовать кружочек внутри горошенку, полосы разные по ширине. Навыки, приобретенные детьми надо закреплять в самостоятельной изобразительной деятельности. В *средней* группе дети *начинают лепить из пластилина игрушку*. На занятиях по темам: «Плывут уточки», «Птица-крылатка» - показываем детям прием лепки из морковки. Если это для детей трудно, то можно дать бумажные крылышки, украшенные элементами декоративной росписи. Чаще использовать на занятиях художественное слово: потешки, загадки, частушки. Например:

Летели две птички, собой невелички,

Как они летели, все люди глядели.

Как они садились, все люди дивились.

Взвились, полетели, песенки запели.

В *старшей* и *подготовительной* группах продолжаем знакомить детей с изделиями народных мастеров. Учим способам лепки, которыми пользуются народные умельцы, развиваем стремление самим создавать игрушку. Проводим беседы. Дети в этих группах могут слепить уже различных животных, зверей, птиц, человечков, модниц, кавалеров. На занятиях по рисованию дети расписывают силуэты игрушек, помимо кружочка, горошин, полосок, они используют и более сложные элементы: волнистые линии, сеточки, точки большие и маленькие, полоски широкие и узкие.

Воспитатель в своей работе использует фотографии, иллюстрации. При анализе детских работ обязательно обращаем внимание на яркость, сочетание цветов, на их чистоту, какое чувство вызывает та или иная работа. Так же можно предложить детям расписать объект игрушку, сделанную из бумаги самими детьми на занятиях по конструированию. Такое художественное творчество приносит детям радость, раскрывает их способности, удовлетворенность в работе.

*Задачи воспитателя, решаемые при обучении детей декоративному
рисованию:*

1. Познакомить детей с декоративной росписью и вызвать у них интерес к этому виду народного творчества.
2. Создать условия для приобщения детей и родителей к народному творчеству при помощи городецкой росписи.
3. Сформировать навыки технического исполнения росписи.
4. Сформировать у детей отношение к цвету как важнейшему свойству в развитии эстетического вкуса.

Педагогические средства, рекомендованные для решения задач:

1. Беседы.
2. Чтение художественной литературы.
3. Дидактические игры.
4. Специально организованное обучение в форме занятий.
5. Работа с родителями.

Обучение детей необходимо начать с рассматривания образцов росписи, по ходу дела делая необходимые пояснения, чтобы помочь детям разобраться в особенностях городецкой росписи.

Декоративная роспись поражает детей своей яркостью, ни с чем не сравнимой красотой, красочностью. Контрастные сочетания, яркие цвета, пробуждают в детях интерес к декоративному промыслу, вызывают желание самим научиться так расписывать.

Работу по обучению детей рисованию декоративным узорам необходимо проводить в следующей последовательности:

1. Познакомить детей с изделиями, расписанными определенной росписью.
2. Сформировать у детей навыки рисования декоративных узоров.

Работа проводится в первой половине дня (на занятии), при необходимости и во второй половине дня индивидуально.

- Первое занятие направлено на углубленное знакомство детей с данным узором.

Детям показываются изделия, красочные иллюстрации. С огромным интересом, затаив дыхание, дети слушают рассказ воспитателя, ведь каждое изделие можно представить ярко, эмоционально, используя различные сравнения, эпитеты, стихи.

При рассматривании с детьми изделий, иллюстраций, обращается внимание:

- во-первых, на особенности декоративной росписи,
- во-вторых, на умение выражать полученные впечатления от восприятия этих изделий;
- в-третьих, необходимо подчеркнуть яркость и разнообразие цветов, используемых в росписи, так как ребенок эмоционально отзывчив к цвету.

Целью рассматривания изделий народных мастеров и их иллюстраций является приобщение детей к народному творчеству и выделение элементов декоративной росписи.

На этом же занятии проходит знакомство детей с элементами данной росписи, дети учатся рисовать: точки, дуги, капельки. Все это вызывает у дошкольников интерес к декоративной росписи, чувство радости от встречи с прекрасным. После занятия они могут поделиться впечатлениями об увиденном и порадоваться своим первым положительным результатам. Возможно, что после проведения этого занятия не каждый ребенок справится с поставленной задачей. Поэтому необходимо проводить с детьми индивидуальную работу вне занятий, используя дидактические игры «Обведи элемент», «Обведи и раскрась».

Это игры, которые помогают развивать мелкую моторику пальцев рук, а так же помогают закрепить с детьми цветовую гамму, которую используют в данной декоративной росписи. Вся индивидуальная работа проводится с учетом возможностей и способностей каждого ребенка.

- На следующем занятии проходит знакомство детей с новыми элементами - волнистая линия, круги, а также закрепляется цветовая гамма. Больше внимания стоит обратить на технику рисования. Перед тем как изобразить какой-либо элемент росписи на бумаге, обязательно рисовать его в воздухе. По ходу занятия следить за правильным положением кисти, напоминать, чтобы не брали много воды и т. д., поощрять детей. Чуткое, внимательное и терпеливое отношение к ребенку поможет быстрее справиться с трудностями.

Целью данных занятий является обучение технике рисования росписи тычком и кистью, знакомство с элементами росписи, роспись плоскостных силуэтов.

При знакомстве детей с тем или иным элементом необходимо помочь детям почувствовать всю красоту и неповторимость узора, обращать внимание на индивидуальность каждого узора, каждой детали, и тогда, от занятия к занятию, дети будут рисовать отдельные элементы все более и более уверенно. Не стоит забывать о том, что не все дети могут сразу проявить интерес к рисованию узоров, поэтому необходимо дать время заинтересоваться росписью, ее узорами и красотой.

Большую помощь в приобщении детей к прекрасному могут оказать *прогулки*. Ведь наблюдения за природой доставляют детям большую радость и удовольствие, оставляя часто неизгладимый след в их жизни, сознании. На основе этих впечатлений закладываются зачатки любви к родному краю, русской природе, нашему народному творчеству. Целевые прогулки проводятся как предварительная работа по подготовке к занятию. Наблюдения можно организовать со всей группой детей в утренние или вечерние часы. Основным методом в процессе наблюдения является беседа.

Дети учатся не только наблюдать за объектами живой природы, но и зарисовывать их палочкой на земле, а впоследствии карандашами, красками на бумаге. Природа способствует умственному развитию детей, их восприятию и отношению к цвету как к важнейшему свойству в развитии эстетического вкуса. У дошкольников неустойчивая память, слабо развита мелкая моторика пальцев рук. Поэтому необходимо медленно двигаться от простого к сложному, первые элементы росписи начинать рисовать пальцем, а затем уже тычком и кистью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству способствует развитию творческой инициативности и самостоятельности, развивает наблюдательность и внимание, формирует художественный вкус и стремление к общению с изобразительным искусством, воспитывает художественное восприятие ценностей культуры. Яркость, образность, выразительность народных художественных промыслов способствуют положительному и эмоциональному отношению воспитанников к ремесленникам, к природе и к искусству. Эффективность воспитательных возможностей предметов русской народной культуры определяется их нравственным содержанием, социально-психологическим воздействием, способностью влиять на чувственный мир ребенка, что способствует в дальнейшем оправданию тех требований и ожиданий, которые ему предъявляет общество.

Народная культура является неотъемлемой частью жизни любого человека. Невозможно полноценное существование, как человека, так и общества без знаний своих истоков, особенностей региона и народа. Дошкольное детство самый благодатный период жизни человека. В этот период закладываются основы для дальнейшего успешного развития ребенка. Естественно, что от педагога зависит многое. Правильное воспитание, всестороннее развитие, внимание не только физическому, но и духовному становлению дошкольника – все это определит будущее человека и гражданина.

Одна из главных задач современного воспитания старших дошкольников – воспитание любви к Родине и родному краю, чувство патриотизма и гордости за Отчизну. Представление о малой родине детей дошкольного возраста начинается со знакомства с двором, где находится его дом, на той улице, по которой он ходит домой и в детский сад, природа парка и леса. И чем старше становится ребенок, тем глубже и шире становятся представления – теперь он знакомится и с народным промыслом родного края. Неоценимое значение для становления и углубления знаний о малой родине имеет использование в учебно-воспитательном процессе материала краеведческого характера.

Данный материал будет близок воспитанникам, понятен и будет способствовать активизации познавательного интереса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 – URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/77677348/paragraph/7:0/> (дата обращения : 15.02.2024). – Текст : электронный.
2. Дубровская, Е. А. / Козлова С.А. Дошольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учебник и практикум для вузов / Е. А. Дубровская, С. А Козлова. - 2-е изд.,испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2010. – URL: <https://urait.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-esteticheskoe-voospitanie-i-razvitie-490678> (дата обращения :15.03.2024). – Текст : электронный.
3. Коромыслов, Б.И. Жостовская роспись / Б.И. Коромыслов. - М.: Изобразительное искусство - Москва : Просвещение, 2017. - 697 с. – Текст : электронный.
4. Рондели, Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л. Д. Рондели. - Москва : Просвещение, 1984. – 144с. – Текст : электронный.
5. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным ДПИ. / Дошкольное воспитание. 2005. №9.
6. <https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43476701893/Raznoobrazie-i-znachenie-traditsionnogo-russkogo-ornamenta>
7. https://schci.ru/filimonovskaya_igrushka.html
8. <https://fishki.net/1255416-16-samyh-krasivyh-vidov-narodnogo-iskusstva-rossii.html>
9. <https://multiurok.ru/files/programma-po-priobshcheniiu-detei-doshkolnogo-vozh.html>