

«Педагогические условия повышения эффективности эстетического воспитания средствами познания и отражения образов изделий народно-прикладного искусства в детском творчестве».

1. Эстетическое воспитание через декоративно - прикладное искусство.

Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания и развития эстетической культуры личности является использование народного искусства в педагогической работе с детьми. Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры.

Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по образному выражению К. Д. Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями.

Декоративно – прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус. Полюбив то, что его окружает, ребенок лучше поймет и оценит то, что присуще всему народному искусству, что объединяет все виды, увидит то, что отличает их друг от друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их вкусов. Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством обогащает ребенка, воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. Образуется образные представления, мышления, воображения.

Все это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народно – прикладного искусства, которые им понравились, у них пробуждается и развивается созидательная активность, формируются эстетические чувства и художественный вкус, эстетическая оценка к предметам русского декоративно – прикладного искусства. У детей формируются разнообразные способности – как художественные, так и интеллектуальные.

Знакомство ребенка с русским народным декоративно – прикладным искусством опирается на принцип общей дидактики - связи с жизнью, систематичности и последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности.

Включение ребенка в различные виды художественной деятельности, основанные на материале народного творчества — одно из главных условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его художественно-творческих способностей.

Творческие способности детей при применении декоративно-прикладного искусства развиваются в разных направлениях: в предварительном создании эскизов на бумаге; в продумывании элементов узора; в расположении их на объемах; в создании предметов декоративного характера; умения найти способ изображения и оформления предмета; в перенесении задуманного декоративного узора на изделие.

В целях эмоционального воспитания рассматривание предметов декоративно-прикладного искусства желательно сопровождать художественным словом, прибаутками, потешками, образными словами, которые используют народные мастера, звучанием народной музыки, частушек, песен. Занятия декоративно-прикладным искусством оказывают благотворное влияние на мыслительную деятельность дошкольников. При знакомстве с изделиями декоративно-прикладного искусства перед детьми раскрывается разнообразие и богатство культуры народа, усваиваются многогранные традиции и обычаи, передаваемые от поколения к поколению. Ребенок видит результаты своей деятельности, учится их анализировать и находить им применение.

Кроме того, сам процесс работы над поделкой доставляет детям большое удовольствие. Изучая народно-прикладное творчество, дети многое узнают об орнаменте и его символическом значении. Рассматривая работы, дети учатся образному восприятию: на хохломских чашках травка огнем горит, узор гжели похож на ледяные узоры в тереме Деда Мороза, дымковские глиняные игрушки – на персонажей из сказки. Описывая изделия мастеров, дети рассказывают об их назначении, форме, истории создания, что способствует развитию грамотной связной речи. Многие элементы орнамента рисуют красками, полученными с помощью смешивания и наложения. Дети экспериментируют и путем поиска решают, как получить новые оттенки.

Организация занятий по декоративному рисованию дает возможность детям почувствовать себя в роли художника-декоратора, отразить в своей работе эстетическое видение и чувство окружающего мира

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности.

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. Окружающими предметами, впервые пробуждающими душу ребенка, воспитывающими в нем чувство красоты, любознательности являются национальные игрушки.

Первые годы жизни ребенка – важный этап его воспитания. В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо уже связывают ребенка со своим народом, своей страной. Корни этого влияния – в языке народа, который дитя усваивает, в его песнях, музыке, в играх и игрушках, которыми он занимается, в впечатлениях от природы родного края, труда, быта, нравов и обычаев людей, среди которых он живет.

Маленьким детям еще недоступны понятия о Родине. Воспитание в этом возрасте и состоит в том, чтобы подготовить почву для них, вырастив ребенка в атмосфере, насыщенной живыми образами, яркими красками его страны.

В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладевая языком своего народа, его обычаями, ребенок дошкольного возраста получает первые представления о культуре своего народа. Не преувеличивая, можно сказать, что любовь к родине зарождается в раннем детстве, именно в тот период развития ребенка, который отличается особой восприимчивостью.

Воспитывающее влияние народного творчества очень многообразно и, несомненно, плодотворно. Богатство и многообразие природы, труд и быт народа обусловили оригинальность и самобытность, удивительную свежесть и яркость народного творчества. Сказки, загадки, поговорки, пословицы – устное народное творчество представляют настоящую сокровищницу народной мудрости, исключительные образцы языка народа. Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых выражены черты характера народа, широта его натуры.

Лепка, резьба, вышивание и другие виды изобразительного искусства передают вкус, чувство формы, цвета, образа, которыми владеет народ, навыки, мастерство изготовления художественных предметов.

Народная игрушка давно вошла в быт детей и стала настолько обычным явлением, что нужно специально указывать на неё как продукт народного творчества. В самом деле, кто отличал среди детских игрушек полированные яркой окраски шары, пирамидки, цилиндры? Разве только отдельные образы останутся на себе взор своей необычной формой, удивительной раскраской – это дымковские и городешские кони, свистульки, знакомые взрослым по воспоминаниям из детских лет.

В народной игрушке отражен разнообразный круг детских интересов: от знакомства с бытовыми предметами она ведёт ребенка в мир животных, людей, в мир фантазии. Народная игрушка имеет свою историю, подтверждающую, что она не случайное явление, а устойчиво развивающаяся ветвь народного искусства, имеющая свои традиции.

Подходя к народной игрушке с педагогической точки зрения, мы видим, что она основана на тонком знании психологии ребенка и разносторонне воздействует на развитие его чувств, ума и характера. В сюжетной игрушке отображен мир сказок и сказочных образов, а также и тот круг жизненных явлений, с которым сталкивается ребенок в повседневной жизни. В этих поделках ярко выражено стремление порадовать, повеселить ребенка. Выделяется забавная игрушка, радующая детей свистом, писком, действием. Широко известны ванька-встанька, волчки, дудки, свистульки. Интересны также игрушки для развития движений – каталки, мячи, бабки, городки и т. д. Изобразительное народное искусство

именно через народную игрушку непосредственно адресовано к детям. Всё в ней обращено к ребёнку её содержание, форма, окраска.

Самая основная, сильная сторона сюжетной народной игрушки, которой она обращена к ребёнку, состоит в условности её изображения. Условность изображения опирается на определённую отработанность тех средств и способов, которыми создаётся игрушка. Будет ли это изображение коня, птицы, человека всё решается традиционно выработанным средством. В результате в игрушке остро выступает задуманное. Подробности дополняются воображением; эта игрушка рождает детскую фантазию, а вместе с нею и детскую игру. Взрослые, может быть, хотели бы видеть в игрушке нечто другое, но ребёнка привлекает именно её предельная простота и ясность.

Раскраска народной игрушки представляет одно из её неоспоримых достоинств. В состязание с ней не всегда рискнёт вступить современная фабричная игрушка до того живы, яркие, по-детски выразительны её рисунки и краски.

В детском саду с раннего возраста малыши знакомятся с народными игрушками (пирамидками, матрешками, вкладышами, каталками, качалками, игрушкой-забавой). В дошкольном возрасте начинается знакомство детей с декоративно-прикладным искусством: дымковской, каргопольской, филимоновской игрушкой, богородской резьбой по дереву, русской матрешкой.

Городецкая деревянная игрушка разнообразна по тематике: люди, лошади, пароходы и т. д. Выразительность формы, яркие, живые краски, наивный «детский» орнамент всё это придаёт игрушке оригинальность, свежесть.

Дымковская глиняная игрушка представляет блестящую художественную и педагогическую страницу в истории народного творчества. Удивительная простота сюжета, чёткость формы сочетаются с живой раскраской. Более «детскую» игрушку трудно придумать.

Матрешка - русская красавица. Чем она привлекает? Своей простотой и яркой росписью. Прелесть матрешки не только в её красочности, но и в занимательности. Всех восхищают и удивляют куклы, вложенные одна в другую. Выражение лица у каждой матрешки своё. Наиболее известны семёновские и загорские матрешки, а также полхов-майданские.

Все они отличались элементами росписи, но каждая была «одета» в крестьянский костюм: расписной сарафан, платок, полупалок, передник.

Гжельские изделия всегда легко отличить: они сделаны из белой глины и расписаны голубовато-синими широкими мазками, воспроизводящими цветочные композиции или сценки из народной жизни. В гжельском промысле всегда отводилось большое место настольной скульптуре. Это небольшие фигурки или группа фигурок высотой от 5 до 20 см, изображающие персонажей сказок, сюжетных или бытовых сценок, а также детские игрушки.

Хохлома отразила в себе всё богатство и всю красоту нашей природы. Всем сердцем любя родную сторону и любясь ею, люди издавна не только воспевали в песнях и сказках её красоту, но и создавали домашнюю утварь, украшали её яркой нарядной росписью, в которой оживали картины природы.

Богородская резная игрушка. В ней всё живо, всё близко малышу - и сюжет, и образ. Фигуры животных переданы тонко, выразительно, жизненно верно. Очень силен познавательный элемент богородской игрушки. Через неё ребёнок получает верное представление о животных и разных предметах.

Знакомство с мастерством народных умельцев и с фольклором позволит нашим детям почувствовать себя частью народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями.

Главными для осуществления данного знакомства являются задачи:

1. Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам народного декоративно-прикладного искусства, воспитание у детей желания заниматься подобной деятельностью.

2. Формирование обобщённых знаний и умений:

- умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской, жостовской и др.;

- освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции.

3. Умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах; воспитание при этом чувства формы, ритма, симметрии.

Первая и вторая задачи предусматривают ознакомление детей с определённым видом народного декоративно-прикладного искусства, его характерными признаками - материалом, из которого изготавливаются изделия, особенностями росписи, историей промысла. С этой целью устраиваются выставки, проводятся занятия.

Вторая и третья задачи предусматривают обучение детей приемам декоративного рисования. При этом точное повторение всех элементов в росписи не главное.

Знакомить детей с декоративно прикладным искусством можно практически через все виды деятельности детей.

Для развития речи изделия народных промыслов дают богатый материал: можно составлять описательные рассказы по игрушкам, придумывать сказки.

Изделия народных промыслов помогают понять и почувствовать, что человек часть природы, а именно это является основой гармоничного развития ребенка.

В узорах декоративных росписей, характерных для различных народных промыслов, соблюдается определенный ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, чётность в исполнении орнамента. Это даёт материал для развития элементарных математических представлений.

Народное декоративно прикладное искусство тесно связано с фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Следовательно, ознакомление с народными промыслами можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников.

Следовательно, знакомя детей с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, дошкольное образовательное учреждение осуществляет единство эстетического и трудового воспитания дошкольников и их духовного развития через декоративно-прикладное искусство и традиционные виды народного художественного промысла.

Использование средств декоративно-прикладного искусства в воспитательном процессе даёт возможность познакомить дошкольников с народными традициями, вызвать у них чувство гордости за русский народ, воспитать у детей уважение к традициям своего народа, приобщить их к миру общечеловеческих ценностей.

Изучение народного прикладного искусства является основой для дальнейшего развития творческих способностей, художественного вкуса и общей художественной культуры детей дошкольного возраста.

Декоративно-прикладная деятельность детей с использованием образов народного прикладного искусства занимает особое место в системе эстетического воспитания в детском саду.

2. Методика ознакомления детей с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.

Успешному развитию творческих способностей детей помогает умелое использование произведений народного прикладного искусства.

Необходимо отобрать подлинные народные образцы, которые должны обладать образной художественной выразительностью, быть доступными восприятию детьми, иметь возможность для широкого использования в практике воспитательной работы детского сада.

Но, какими бы высокими художественными достоинствами ни обладали отобранные образцы, их воздействие на детей во многом будет зависеть от педагога, от того, как сумеет он раскрыть перед ними образную, красочную и поэтическую выразительность произведений народного искусства, как сумеет пробудить у детей интерес к декоративно-прикладному творчеству.

В любом виде деятельности наиболее ощутимые успехи достигаются тогда, когда работают с увлечением. Увлеченность и творческая заинтересованность в искусстве особенно важны. В декоративно-прикладном творчестве интерес и увлеченность детей может возникнуть в лепке из глины, при выкладывании мозаики, в росписи на тканях и бересте, при овладении различными техническими приемами художественной обработки материалов, наконец, при выполнении изделий с целью оформления помещений детского сада, с целью использования в качестве подарка маме, для игры малышей и т. д.

В работе с детьми следует широко применять различные материалы: глину, ткани различных фактур и расцветок, бересту, цветную керамическую и кафельную плитки, глазури для росписи обожженных изделий из глины и кафельных плиток, гуашевые и temperные краски, цветные мелки, пастель.

Выбор этих материалов для декоративно-прикладного творчества не случаен. Они позволяют достаточно полно, в увлекательной и доступной форме познакомить детей со спецификой и особенностями декоративно-прикладного искусства. Роспись бересты, выкладывание из разноцветной мозаики сказочной жар-птицы, превращение обычной глины в сверкающую всеми красками керамику увлекает детей, развивает их фантазию и воображение, активизирует творчество.

Следует отметить также, что великолепные приемы художественной обработки различных материалов, выработанные народными мастерами, позволяют достигать большой художественной выразительности достаточно простыми и лаконичными средствами: нанесением штрихов и точек на изделие, несложными приемами кистевой росписи и т. д., — обучение которым вполне доступно. Некоторые приемы можно показать и объяснить детям.

На материалах, выбранных для декоративно-прикладного творчества, хорошо проводить сопоставления и сравнения, раскрывая перед детьми выразительные фактурные свойства различных материалов и

способы их художественной обработки. В свою очередь это дает возможность перенести усвоенные детьми приемы и навыки декоративной работы в лепку, декоративное рисование, аппликацию. Отбор произведений народного прикладного искусства, поэтому должен быть очень тщательным. Красочный мир народного искусства раскрывается по-особому, если рассказ педагога о нем будет эмоциональным и увлекательным.

Для того чтобы ярко и образно рассказать детям о том, как расписывают свои солнечные изделия художники золотой Хохломы, как возникает под звонкими коклюшками морозный узор вологодских кружев, как расцветают декоративные букеты цветов на жостовской подносах и как рождается сказка миниатюры на палехских лаковых шкатулках, воспитатели детских садов сами должны хорошо знать, понимать и любить народное искусство. Познакомиться с ним они могут в художественных и краеведческих музеях, располагающих, как правило, обширными коллекциями расписных прялок, старинной утвари из дерева и керамики, образцами народной вышивки, узорного ткачества, игрушки и т. д. С изделиями художественных промыслов можно встретиться на выставках декоративно-прикладного искусства.

Много интересного и полезного воспитатели детских садов почерпнут из книг, рассказывающих о народном декоративном искусстве, о творчестве народных мастеров.

Народное творчество – источник чистый и вечный. Он благотворно влияет на детей, развивает их творчество, вооружает знаниями, «несет детям красоту». Это идет от души, а душа народная добра и красива. Знакомясь с изделиями народных промыслов, дети приобщаются к родной культуре, входят в мир прекрасного, учатся видеть и чувствовать неповторимые сочетания красок природы, у них пробуждается потребность любить и радоваться жизни.

Исключительно важной и необходимой, как в сфере образования, так и в семейном воспитании, является задача научить ребенка, верно оценивать предметы искусства с точки зрения их эстетической и культурной ценности.

3. Особенности народного промысла.

3.1. Дымковская игрушка.

Из всех русских глиняных игрушек, пожалуй, наибольшей известностью пользуются дымковская игрушка. Родина их — слобода Дымково под Вяткой.

Происхождение и история дымковской игрушки неотделимы от древнего праздника Свистопляски, к которому и приурочивали их изготовление и продажу.

К древнейшим видам дымковской игрушки, вероятно, нужно отнести шары, или «шариши».

Сравнительно небольшого диаметра (6-10 см), полые, с катающимися внутри горошинками, они издают звук погремушки, красивы по цветовым сочетаниям.

По черному фону нанесены ряды белых, красных и сиреневых или белых, голубых и коричневых пятен - горошин.

Древний по происхождению слой дымковской игрушки составляют и свистульки, в первую очередь, исполненные в виде животных. Это небольшие по размеру фигурки с характерными признаками животного

спереди и коническим завершением в виде свистка сзади.

Первое место по количеству среди свистулек занимают фигурки уток и уток-крылаток. Последнее имеют горизонтальные ряды оборок-крыльев. Обтекаемой пластике утки-свистульки соответствует и роспись, в которой можно видеть определенную систему нанесения цветных полос и рядов горошин. Немало среди свистулек и фигурок коней — одно - и двухголовых. Дымковские «двухголовки» — яркий пример органического слияния реального и фантастического, воплощенного в совершенной художественной форме.

Среди глиняных игрушек частым объектом изображения были модницы того времени — дамы в корсетах и кринолинах, в шляпках, под зонтиками, разряженные няни с младенцами на руках, кавалеры на лошадях

В дымковской игрушке традиционно используют следующие цвета: красный, оранжевый, желтый, малиновый, синий, голубой, изумрудный, зеленый и в очень небольшом количестве коричневый и черный.

Элементы росписи дымковской игрушки — это простейшие геометрические элементы: кружки, кольца, полосы, змейки. Их причудливые сочетания позволяют создавать очаровательные композиции росписи (рис. 11).

Заключительным штрихом в декорировании является нанесение позолоты.

Для росписи коньков-свистулек также характерны простейшие, обычно вертикальные ряды разноцветных горошин или чередование полос и клеток с гармоничными или контрастными сочетаниями красок.

3.2. Городецкая роспись.

Роспись, которая ныне называется городецкой, родилась в Поволжье, в деревнях, расположенных на берегах чистой и светлой речки Узоры. В селениях Косково, Курцево, Хлебиха, Репино, Савино, Боярское и др. В XVIII в. возникает центр производства прядильных донец и игрушек. Свои изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название Городецкая. Сюжетами старинной Городецкой росписи были изображения птиц, цветов, всадников на конях, барышень и кавалеров, сцен из народной жизни. Основные элементы Городецкой росписи — это круги, скобки, точки, капли, дуги, штрихи, спирали.

Наиболее распространенными элементами являются: цветы - розы, купавки с симметричными листьями; животные - конь, птица.

Существует три вида композиции в Городецкой росписи:

- цветочная роспись;
- цветочная роспись с включением мотива "конь" и "птица";
- сюжетная роспись.

Цветочная роспись.

Этот вид чаще всего используется, так как он наиболее прост в исполнении. В менее сложном варианте на работе может быть изображен один цветок с расходящимися от него листьями. В более сложном варианте часто изображают полосу из цветочного орнамента.

В цветочном орнаменте можно выделить следующие наиболее распространенные типы орнамента: "Букет" - изображается симметрично. Обычно пишется на разделочных досках или блодах.

"Гирлянда" - это разновидность "букета", когда один или два крупных цветка располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюдов, детской мебели. "Ромб" - один из вариантов "гирлянды", когда в центре пишутся один или более цветков, образующие центр, а бутоны и листья, постепенно уменьшающиеся к вершинам ромба, расположены вдоль его воображаемых ребер. Эту цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов, и хлебницах.

Цветочная композиция с включением мотива "конь" и "птица". Так же как и в цветочной росписи, в изделиях с изображением коня и птицы мотивы могут быть симметричны.

Сюжетная роспись. Выполняется на крупных изделиях: панно, сундуках и крупных шкатулках, разделочных досках и блодах.

Лучше всего иметь набор гуаши из 12 цветов, из которых потребуются восемь: черная, белая, алая, крапlak красный (вишневая), кобальт синий светлый (ярко-голубая), желтая, окись хрома и красная железо окисная.

Необходима также еще одна краска — киноварь (ярко-красная), но в наборе ее не бывает.

Чтобы получить цветовую гамму Городецкой росписи, необходимо смешать краски. Кроме тех, которые есть в наборе гуаши, нужно получить четыре новых краски: светло-голубую, светло-розовую, охру светлую и городецкую зеленую.

Чтобы получить светло-голубую, в белую краску (белила цинковые) добавляют немного кобальта синего светлого (ярко-голубая краска). Светло-розовую получают, смешивая белую краску с киноварью или белую — с алой. Для светлой охры берут желтую светлую и немного красной железо окисной.

Городецкая зеленая краска получается при смешивании желтой гуаши, окиси хрома (темно-зеленой краски) и красной железо окисной. В результате должна получиться краска тепло-зеленого болотного оттенка. Все полученные краски должны быть сметанообразными.

3.3. Гжельская керамика.

Гжель - это один из самых известных народных художественных промыслов России. Гжельский промысел объединяет два десятка подмосковных сёл и деревень. Уже с 14 века в этой местности процветал гончарный промысел. С середины 18 века гжельские мастера освоили производство майолики с многоцветной росписью по белому фону. Роспись часто дополнялась скульптурными изображениями людей, животных, птиц. В девятнадцатом веке Гжель прославилась своим фаянсом и фарфором. С этого времени преобладает роспись синим кобальтом по белому. Разнообразные изделия с "фирменным" цветочным узором, скульптуры поражают фантазией и мастерством художников, сохранивших народные традиции. Сегодня гжельская керамика известна во всём мире и по-прежнему украшает нашу жизнь.

Элементы Гжельской росписи : цветы - розы, тюльпаны, астры, гвоздики, листья, штриховка – сеточка, жилка, завитки.

В отличие от других росписей в гжельской росписи применяются все оттенки синего (голубой, синий, фиолетовый).

3.4. Хохломская роспись.

Уже в 17 веке в селе Хохлома проходили ярмарки, где торговали деревянной расписной посудой, изготовленной в сёлах и деревнях Нижегородского края.

Хохломская роспись отличается характерным сочетанием золотого цвета с чёрным, красным, зелёным, иногда коричневым и оранжевым. Изображение растений, ягод (клубника, малина, крыжовник), плодов, птиц и рыб образуют прихотливый узорный орнамент. Секрет "золота" Хохломы - применение алюминиевого (ранее серебряного или оловянного) покрытия, сверху наносится рисунок и лак.

Изделие высушивается при температуре 100-120 градусов.

Под действием температуры лак приобретает желтоватый оттенок, и сквозь него "золотом" сверкает алюминиевый слой.

Современные хохломские изделия - посуду, мебель, сувениры - создают мастера фабрики "Хохломской художник" и объединения "Хохломская роспись", что в Нижегородской области.

Неизменным элементом узора в хохломской росписи является "травка".

Травка усеяна большими и маленькими завитками, напоминающие узкие листочки. В такой узор включаются и другие элементы: листочки, ягодки, цветы, птички.

Иногда в центре помещаются основные элементы (цветок, гроздь рябины). А вокруг изгибаются, как бы вырастают веточки, травки. Хохломские художники любят рисовать на своих изделиях земляничку, малинку, ежевичку, крыжовник, черную и красную смородинку, рябинку.

«Кудрина» - цветок с выходящими стеблями и завитками; «под листок», «под ягодку» - изображение ягод и листьев - истоки растительных узоров.

«Кудрина» - это цветочно-лиственный узор с округлыми широкими листьями, с завитками.

Листочек - это чаще всего стилизованный лист смородины. Листочки и цветы начинают выполнять с изображения стебельков, затем рисуют основную форму листочка или цветка. Далее прорисовывают жилки на листьях и тычинки у цветов.

Цветовая гамма росписи не богата. Помимо красного, черного, золотого цвета, используется зеленый, желтый цвет. Сочетание красного и черного придает изделиям праздничный, торжественный вид.

3.5. Русская матрёшка.

Матрёшка - настоящая русская красавица. Румяная, в нарядном сарафане, на голове яркий платочек. Но матрёшка не лентяйка, в руках у неё то серп и хлебные колосья, то утка или петушок, то корзинка с грибами-ягодами. Но, главное, эта куколка - с секретом! Внутри неё прячутся весёлые сестрички. По сравнению с другими игрушками, деревянная молодая куколка молода, ей чуть более ста лет. Для народной игрушки это не возраст.

Прообразом матрёшки могли послужить "писанки" - деревянные, расписные пасхальные яйца, их уже много веков делают на Руси. Они бывают полыми внутри, и в большее вкладывается меньшее. В конце девятнадцатого века в Абрамцево по

эскизу художника Сергея Малютина местный токарь Звёздочкин выточил первую деревянную куклошку. А когда Малютин расписал её, получилась девочка в русском сарафане, в платочке, с петушком в руке. По преданию, кто-то, увидев куклу, смеясь, воскликнул: «До чего похожа на нашу Матрёну!». С тех пор и зовут эту игрушку матрёшкой

Матрёшка - один из самых популярных русских сувениров. В Московской области массовое производство матрёшек началось в Сергиевом Посаде с 1890 года, и уже в 1900 году игрушка из России на международной выставке в Париже была отмечена золотой медалью.

Вскоре матрёшек стали изготавливать и в других районах страны, например в городе Семенове, в селе Полхов - Майдан, на Витской земле, в Абашкирии и Воронеже. В наши дни традиционное искусство матрёшки переживает своё второе рождение. Вот только изменилась её внешность.

3.6. Полхов-Майданская роспись.

Центр народного художественного промысла. При изучении полхов-майданской росписи открывается своеобразный мир народного искусства. Деревянные точеные грибы, матрёшки, копилки, свистульки, солонки сплошь покрывает яркая, буйная, плотная роспись из крупных цветов и листьев попеременно с гроздьями ягод смородины и винограда. Встречаются в росписи и сельские пейзажи, птицы и животные.

Только внимательно присмотревшись к майданской росписи с удивлением понимаешь, что красок не так уж много: красная, синяя, жёлтая и ещё чернильно-фиолетовая, а остальные цвета получились путём смешения исходных красок. Случайно или специально, но все цвета связаны между собой; подобраны таким образом, что усиливают яркость друг друга. Если зелёный поставить рядом с красным, то каждый зазвучит ещё ярче. Так же сияют рядом синий и жёлтый. Порой кажется, будто бы краски светятся изнутри, как витраж.

3.7. Филимоновская игрушка.

В самом сердце России, недалеко от старинного города Одоса, Тульской области, на высоком берегу реки Уны стоит деревня Филимоново. По местным преданиям, истоки гончарного ремесла относятся к временам Ивана Грозного. Именно тогда в местные владения князя Воротанского будто бы прибыл гончар Филимон. Он обнаружил залежи отличной глины и начал лепить из нее горшки. Место, где он поселился, так и прозвали Филимоново.

Главное, что поражает при взгляде на филимоновскую игрушку, — ее смелая роспись. Расписывать филимоновскую свистульку начали только в середине прошлого столетия, когда появились анилиновые краски. Поначалу краски разводили “на полном яйце”, и роспись была сочных естественных тонов. К сожалению, она быстро тускнела и жухла. Тогда мастерицы начали использовать ацетон. Краски стали более стойкими, яркими, даже несколько пронзительно — ядовитыми. До наших пор игрушечницы брали для росписи куринные и утиные перышки, “ведь перышко краску лучше держит и прочнее оно” — говорят филимоновские женщины. И сейчас они пишут перышками: с кисточки краска к чистой глине не пристает, и остаются ворсинки, а с перышка — ложится чисто и ровно.

Расписывают свистульки прямо по белой обожжённой глине, причудливыми полосками — желтых, лиловых, зеленых, реже синих и фиолетовых цветов. Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок на желтый — получается зеленый, красный на желтый — дает оранжевый. Роспись строится по традиционной схеме: сначала накладывают желтые полосы и пятна; потом их обводят красным; затем зеленым, синим, иногда фиолетовым. Начинают мастерицы писать всегда с центра, а от него уже развивается роспись дальше, повинаясь чутью и воображению.

Все эти узоры напоминают о связях человека и природы. Елочки, кружочки, солнышки, что используют мастера — это очень древние обрядовые знаки.

В филимоновской игрушке мы видим символы солнца, земли, воды, плодородия.

Лимонка, малинка, зеленка — так ласково называют мастерицы свои краски. Гамма цветового решения почти не меняется. Животные и птицы всегда расписываются по определенной схеме: поперек туловища и шеи идут, чередуясь, разноцветные полосы, и только голова окрашивается одним цветом, чаще зеленым или красным

3.8. Каргопольская игрушка.

На севере, в старинном русском городе Каргополе Архангельской области находится один из центров производства глиняной игрушки. В старину Каргополь был широко известный и большой культурный центр Русского Севера. Сейчас это заповедные места, где до сих пор сохранялась самобытная русская культура, искусства и ремесла. Издавна в окрестных деревнях близ Каргополя делали свистульки, фигурки, изображали то, что видели.

Каждый элемент узора имеет свой смысл, свое значение. Так круги, кольца с крестом внутри – символ Солнца; дуги и скобки – символ Земли, пашни; точки и веточки – символы зерна и ростков.

Своеобразна роспись игрушек. Старая каргопольская игрушка была неяркой, блеклой. Для ее украшения мастерицы использовали мел, печную сажу – настоящих красок тогда не знали. Даже и сегодня в росписи чувствуется северная сдержанность, суровость края.

Цвета неяркие, приглушенные: розовые, зеленые, желто-оранжевые бледных оттенков, сиреневато-синие.

3.9. Мезенская роспись.

На Русском Севере с незапамятных времен получили широкое распространение разнообразные крестьянские ремесла, связанные с обработкой дерева: изготовление орудий труда, бытовой утвари, прялок, посуды, детских игрушек, украшенных резьбой и росписью. Уже позднее своеобразные приемы росписи получили у искусствоведов название — мезенская роспись. Это самобытная манера росписи по дереву, выполненная в оригинальной графической технике, — по первоначальному красному замалеку, черным цветом наводятся контуры и прописываются дополнительные элементы. Происхождение мезенской росписи до сих пор остается загадкой.

Характерная особенность мезенской росписи — наличие полос или ярусов. Почти на каждой мезенской прялке выделяются три таких яруса, причем в нижнем и среднем

главными фигурами являются кони или олени, а в верхнем — птицы.

Как правило, в среднем ярусе к изображениям животных присоединяются изображения птиц, тогда как в верхнем ярусе присутствуют одни только птицы. По всей вероятности, выделенные на прялках ярусы соответствовали трем мирам — подземному, наземному и небесному, широко известным в искусстве многих народов мира.

Традиционно в мезенской росписи использовались только два цвета — красный и черный.

3.10. Жостовская роспись.

Недалеко от Москвы, среди широких раздольев Русской равнины, в очень живописном месте находится село Жостово.

В начале XIX века неподалеку от Москвы в старинных деревнях Жостово, Осташкино, Новосильцево возник промысел расписных лаковых подносов.

В 20 годы XX века маленькие мастерские объединились в одну артель, которая впоследствии стала Жостовской фабрикой декоративной росписи.

Основной мотив жостовской росписи - цветочный букет преимущественно на черном или красном фоне. Существует несколько сложившихся типов композиций. Цветы могут располагаться гирляндами по периметру подноса, собираться в букеты из трех или пяти цветов, изображаться в корзинах. Нередко цветы сопровождают изображения фруктов, ягод или птиц.

Жостовская роспись - это цветочная композиция из роз, астр, георгинов, колокольчиков, ромашек, незабудок. Их дополняют листьями и маленькими веточками. Заключительный этап росписи - изображение мелких веточек, усиков, мягко соединяющих все элементы росписи друг с другом и черным фоном. Затем поднос украшают рамкой, лакируется и полируется.

4. Заключение.

Только в наши дни по – настоящему понято научное – эстетическое и практическое значение народного творчества. Лучшие художественные традиции народа изучаются и пропагандируются, используется в художественной промышленности и современном декоративном искусстве, полиграфии и архитектуре, в деятельности коллективов художественной самодеятельности.

Народное творчество – источник чистый и вечный. Он благотворно влияет на детей, развивает их творчество, вооружает знаниями, «несет детям красоту». Это идет от души, а душа народная добра и красива.

Знакомясь с изделиями народных промыслов, дети приобщаются к родной культуре, входят в мир прекрасного, учатся видеть и чувствовать неповторимые сочетания красок природы, у них пробуждается потребность любить и радоваться жизни.

Исключительно важной и необходимой, как в сфере образования, так и в семейном воспитании, является задача научить ребёнка, верно, оценивать предметы искусства с точки зрения их эстетической и культурной ценности.

Использование народно-прикладного искусства в дошкольном учреждении дает возможность решать задачи художественного развития и воспитания детей. Постоянное продуманное знакомство с промыслами, планомерное, целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек позволяет добиваться хороших изобразительных навыков у детей, развивает у них творческую инициативу, уверенность, активность, самостоятельность, воспитывает интерес к народному творчеству.