Творческая работа

«Декоративное искусство в работе детского сада»

Подготовила: Хорольская М.А.

Введение

Декоративное искусство прошло огромный путь развития — от элементарных украшений первобытными людьми различных орудий, глиняной посуды, одежды до сложного комплекса многочисленных изделий в современном интерьере, городе. Развитие это шло в нескольких направлениях, или срезах. Одним из них выступает жанровое развитие декоративного искусства. Декоративное творчество захватывает в свою орбиту постепенно все более широкий круг объектов окружения и сегодня стало едва ли не универсальным.

В системе работы по ознакомлению детей с родным краем важное место отводится их приобщению к национальной культуре, в частности формированию представлений о народных промыслах. Наш край, как известно, издавна славится своими традиционными изделиями - это и русская матрешка, и хохлома, и городецкие узоры.

Знакомство детей с народными промыслами формирует интерес к ним, помогает приобщать к национальной культуре уже в дошкольном детстве.

История возникновения Хохломы

Искусство хохломской росписи возникло давно. Хохлома – это название большого торгового села в Заволжье, куда мастера из окрестных сел и деревень издавна привозили на продажу свои изделия. Позже и сами изделия получили название «хохлома». Возник этот промысел здесь неслучайно.

Хохлому делают из дерева. Заволжье, где находится село Хохлома, очень богато лесами. А вот земли здесь не плодородные, хлеба родилось мало, и людям приходилось заниматься каким-либо ремеслом (делом), чтобы прокормить себя. И то, чего не давала земля, давал лес.

Издавна жители деревни всей семьей, от мала до велика, занимались изготовлением посуды. Жили они в окружении лесов, отрезанные от остального мира: деревушки стояли далеко друг от друга. Как они могли общаться, куда могли сбывать посуду?

Река была единственным средством сообщения. Именно по ней люди и доставляли свой товар в крупные села. Особое значение для жителей края имела близость селений к Волге – главной водной дороге страны. Волга вместе со своими притоками соединяла самые отдаленные края страны. На ее берегу позднее каждый год устраивали ярмарку, на которой прибывали товары со всей России.

Позднее центр Хохломы переехал в город Семенов, расположенный на середине дороги между Хохломой и Нижним Новгородом. Именно сюда возилась вся продукция, и затем она поступала на ярмарку.

Много времени прошло с тех пор, но мастерство золотых рук народных умельцев не устаревает, а еще больше совершенствуется. За последние годы художники-мастера всемирно известного промысла создали прекрасные изделия для украшения интерьера. Это крупные вазы, настенные блюда и подносы и, возрожденные в современном облике, старинные русские чаши, ковши-утицы, кубки-потиры, хохломские глухари и лебеди. Сегодня хохломская роспись необычайно тонка и виртуозна и своими высокохудожественными качествами заслуживает многие отечественные и международные премии, всенародное признание.

Хохломская роспись

Не случайно искусство хохломы возникло и развивалось на Русской земле вблизи красавицы Волги. Хохлома отразила в себе все богатство и всю красоту нашей природы. Всем сердцем любя родную сторону и любуясь ею, русские люди издавна не только воспевали в песнях и сказках ее красоту, но и создавали домашнюю утварь, украшали ее яркой, нарядной росписью, в которой оживали картины.

Присмотревшись внимательно, вы увидите природную красоту хохломских изделий.

Хохломские художники любят рисовать ягоды, цветы, травы. Узор из цветов, трав и ягод называется растительным орнаментом. Он включает *травную роспись* – травку, т.е.удлиненные, слегка изогнутые былинки, выписанные по три-пять, но чаще кустиком. Травка отдаленно напоминает жительницу заливных лугов, прибрежных озер и рек – осоку. Один из видов этого орнамента так и называется – осочка.

Травка обычно пишется красным и черным цветом. Ее широкие и длинные листья сочны, потому что на кисточку берется много краски. Кончики листьев написаны тонко, кудрявятся, словно гнуться от ветра. Тонкие и частые штрихи–травинки – по сторонам основного кустика делают эту роспись особенно живой и изящной. Узоры из одиночных травок по внутренней поверхности тарелок и больших чаш, исходящие из одного центра по кругу, образуют розетку. Трава – это элемент росписи и обязательная часть любого растительного орнамента хохломы.

Часто среди кустиков и веточек черной, красной, зеленой и желтой травки художник помещает цветы, ягоды, птиц и рыбок. Такой орнамент тоже называется травным или именем ягодки либо цветка. Хохломские художники любят рисовать ягоды: землянику, малину, ежевику, крыжовник, черную и красную смородину, рябину. Они наносятся тампончиком – тычком.

Самые затейливые узоры называются *«кудрины».* Травки превращаются в крупные кудри – завитки. Мелкими колечками окружены причудливые цветы. Цветки и завитки кудрины всегда золотые, словно перья сказочной жар-птицы. Современные мастера любят рисовать именно их.

Пожеланием добра, благополучия и счастья с давних пор на Руси считались изображения цветущих кустов и плодов. Эту традицию сегодня продолжают хохломские художники, украшая обычные предметы нарядной росписью.

Если внимательно рассмотреть узоры хохломских изделий, то можно заметить: встречаются росписи двух видов. В первом – цветной орнамент выступает на золотом фоне, во втором – на цветную поверхность наносят золотой узор.

В первом случае роспись называется *верховой*. Художник пишет травки, ягодки и круглые узоры поверх *полуды*. Полуда – тонкий слой олова, измельченного в порошок. Им покрывают деревянные изделия. После лакировки и закалки в печи посуда становится золотой, и узор идет поверх золотого фона.

Во втором случае роспись называется *фоновой*. Фон – это основной цвет, на который наносится изображение. Художник черной или красной краской рисует на полуде контуры будущего золотого узора – кудрину, ягоды, листья, рыбок. Затем этим же цветом закрашивает остальную поверхность. Получается серебристый узор на цветном – черном или красном – фоне. Затем мастер делает приписку желтой, зеленой, черной краской, если фон красный, и красной, если фон черный. Красками наносит мелкие травки, бусинки, ягоды, листочки по фону. После лакировки и закалки получается золотой узор на цветном фоне.

Многократное покрытие изделий олифой, закалка при высокой температуре в печи придают изделиям высокую прочность. Техника изготовления хохломских изделий не изменилась в течение веков.

Методика и задачи по знакомству детей с образами

русского народного искусства

Разные цели, стоящие перед учебными предметами "изобразительное искусство" и "художественный труд" обуславливают и разные подхода в эстетическом осмыслении материалов народного искусства. Знакомство с декоративно-прикладным творчеством в детских садах нацелено на овладение детьми основ художественного ремесла. Воспитательная работа не должна ограничивается рамками занятий. Ценить и уважать труд народного мастера учат здесь в повседневной жизни. Опыт народной педагогики, когда на протяжении многих веков в каждой семье отец передавал секреты обработки дорогих материалов сыну, нашел современную трансформацию в эстетическом и трудовом воспитании дошкольников.

Привлечение русского народного искусства как активного средства эстетического воспитания в системе уроков декоративного рисования в детском саду имеет свои преимущества. Главные из них - широкие горизонты эстетического познания и многообразные аспекты воспитательного воздействия народного искусства в процессе гармонического воспитания личности дошкольника.

Знакомство с передовым педагогическим опытом эстетического воспитания средствами народного декоративного искусства в детских садах Российской Федерации позволяет говорить о многочисленных примерах реализации воспитателями эффективных методов и приемов, раскрывающих особенности стиля разных художественных школ народного искусства с целью более полного использования воспитательных функций произведений народных мастеров. Благодаря педагогическому мастерству небольшие беседы на занятиях декоративного рисования превращаются в серию увлекательных путешествий в страну красоты и добра, созданную руками народных мастеров,

В детских садах воспитатели должны разнообразно проводить занятия с опорой на искусство русской игрушки.

Развитие творчества в обществе становится одной из первоочередных задач воспитания подрастающего поколения. В наши дни подчеркивается необходимость формирования нового человека, сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Задачи перестройки системы народного образования в стране, поставленные в документах реформы общеобразовательной и профессиональной школы, включая первое ее звено — дошкольные учреждения, требуют развития самостоятельности, инициативы и творчества детей во всех областях их деятельности. Работа эта должна начинаться с раннего детства и осуществляться разными средствами, среди которых особое место принадлежит художественно-творческим деятельностям. Одной из таких деятельностей является русское народное искусство.

На занятиях по декоративно-прикладной росписи развиваются эстетическое восприятие, представление, эстетические чувства. Накапливается сенсорный опыт, обогащается речь. У детей развиваются мыслительные процессы: сравнение, анализ, синтез, обобщение. В последнее время подчеркивается важность занятий по декоративно-прикладной росписи в детском саду для формирования коллективных форм работы, умения работать вместе, действовать согласованно, сообща, оказывать помощь товарищам. Развивается способность радоваться успехам каждого воспитанника, достижениям всего коллектива группы. Все это создает основу для воспитания, а в дальнейшем подлинного коллективизма, взаимной требовательности и вместе с тем товарищеской взаимопомощи.

Обучение декоративно-прикладной росписи дошкольников заключает в себе большие потенциальные возможности всестороннего развития ребенка. Однако эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети будут постепенно овладевать этой деятельностью в соответствии с возрастными особенностями и будут получать удовлетворение от нее. Если же дети не почувствуют радости от созданного ими, если у них процесс творчества не вызовет хорошего настроения, а наоборот, дети будут испытывать неудовлетворенность, огорчение от того, что не получается задуманное, то постепенно это приведет к потере интереса к росписи, и тогда их влияние на всестороннее развитие личности окажется не со знаком плюс, а со знаком минус. В связи с этим перед нами стоит задача найти пути оптимизации деятельности с целью увеличения ее влияния на всестороннее воспитание личности ребенка, развитие его способностей и творческого потенциала.

Исключительно важное значение в духовном развитии дошкольников, в их трудовом и эстетическом воспитании, в подготовке их к труду в народном хозяйстве имеет декоративно-прикладное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью культуры, активно влияет на формирование художественней вкусов.

Высокая духовно-идейная значимость народного декоративно-прикладного искусства оказывает мощное влияние на формирование внутреннего мира детей. Систематические занятия различными видами художественной обработки материалов благотворно сказываются на развитии эстетического вкуса детей и, в то же время, связаны с приобретением ими навыков, необходимых для дальнейшей трудовой деятельности.

Различные виды художественной обработки материалов заставляют детей невольно соприкасаться с техническими и технологическими задачами. Благодаря интересу к этим занятиям, увлеченности ими, воспитываются трудолюбие и настойчивость в работе. Через процесс создания красивых, эстетически оправданных изделий декоративно-прикладного искусства исподволь, ненавязчиво, но весьма продуктивно прививается детям любовь к различным профессиям.

Занятия декоративно-прикладным искусством сочетает в себе основы многих наук, имеющих главное значение в политехническом развитии детей.

Декоративно-прикладное искусство как никакой другой вид учебно-творческой работы дошкольников, позволяет одновременно с вооружением их техническими знаниями, развитием у них трудовых умений и навыков, психологической и практической подготовкой к труду, к выбору профессии раскрывать красоту, огромную духовную ценность изделий народных мастеров, их высокое мастерство и искусство, формировать эстетический вкус и эстетический идеал.

Таким образом, специфика русского народного искусства, выражающаяся в единстве формы и практического назначения декоративной вещи, в единстве трудовых умений, навыков и художественно-эстетического вкуса позволяет осуществлять комплексный подход к постановке занятий декоративно-прикладным искусством в детском саду, определяет органическое единство трудового и эстетического воспитания дошкольников. Это единство обусловлено и современным требованием международных стандартов в промышленных изделиях, которое выражается не только в высокоэффективном уровне рабочего процесса, но и в требованиях технической эстетики.

Наибольший воспитательный эффект дает знакомство дошкольников с декоративно-прикладным искусством народных художественных промыслов.

Изделия народных мастеров отличаются чувством материала, органическим единством утилитарности (практической направленности) вещи с ее декором, национальным колоритом, высокими нравственно-эстетическими достоинствами. В народном искусстве заложено столько воспитывающего заряда (не только в готовых изделиях, радующих глаз, но и в самом процессе, в технологии их создания), что естественно возникает вопрос о самом активном его использовании в работе с дошкольниками.

Задача воспитателя - направлять творческий процесс дошкольников, ориентируя их на изучение образцов народного декоративно-прикладного искусства. Принцип ориентации на народное искусство должен быть заложен в основе содержания занятий с дошкольниками различными видами декоративно-прикладного искусства.

Практическая часть

Построение новой системы учебно-творческих заданий на основе русского народного искусства мы рассматриваем как построение части системы занятий по изобразительному искусству в детском саду в целом. Систему изучения изобразительного искусства, как и всякую методическую систему, характеризуют ведущая идея (цель) и дидактические принципы, которые определяют отбор содержания программы, своеобразие методов обучения.

Ведущая цель, поставленная обществом перед нашим предметом - достичь тесного единства трудового, нравственного и эстетического воспитания для всестороннего, развития личности каждого ребенка. В учебно-воспитательном процессе на занятиях по декоративному рисованию решение столь важной государственной задачи мы видим в реализации системы учебно-творческих заданий на материале русского народного искусства. Такая система должна служить раскрытию духовных сил ребенка, быть эффективной для эстетического развития личности дошкольника, активизировать декоративное творчество ребят.

Социальный заказ современного общества должен отразиться на содержании преподавания декоративного рисования средствами народного декоративно-прикладного искусства. С этой целью нами учитывались единство содержательной и процессуальной сторон обучения с точки зрения дидактики, разработка современного состояния преподавания изобразительного искусства в детском саду. Это дало нам основание определить следующие ведущие факторы для построения системы учебно-творческих заданий:

- системное и комплексное планирование учебно-воспитательных целей и задач на занятиях декоративного рисования;

- дифференцирование методов, приемов педагогического руководства, методов стимулирования как процессом эстетического познания, так и декоративной работой детей;

- учет оценки уровней эстетической воспитанности по результатам, достигнутым детьми в декоративной работе.

Учет названных методологических предпосылок в построении системы учебно-творческих заданий позволил нам выделить существенные стороны учебно-воспитательного процесса на уровне: виды декоративной работы детей; ведущие эстетические знания и формы эстетического познания; межпредметные и внутрипредметные связи; объем графических умений и навыков.

Опираясь в изучении народного искусства на реализацию важнейших дидактических принципов, мы стремились к обобщению методических приемов, определению места и значения художественного анализа произведений народного искусства на занятиях декоративного рисования, а также к разработке критериев уровней эстетической воспитанности детей, имея в виду конечной целью эффективное творческое развитие личности дошкольника.

Принципиально важным в этой системе является единство эстетического познания и содержания декоративной работы (трудовой деятельности) детей на материале народного искусства, причем разрабатываются такие методические приемы, которые стимулируют творческое создание детьми самостоятельных композиций, а не простое подражание приемам народного искусства. Для этой цели на занятиях по декоративному рисованию привлекалась народная роспись Хохломы. Конкретизацию существенных сторон учебно-воспитательного процесса на занятиях по декоративному рисованию, проводимых на основе системы учебно-творческих заданий, можно увидеть в динамике форм эстетического познания и видов декоративной работы детей (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	**Содержание беседы**	**Примечания**
1	Назовите предметы. Что их объединяет? Россия – страна лесов. Здесь из дерева рубили избы. Для перевозки делали телеги и сани. Самую привычную в прошлом крестьянскую обувь- лапти- плели из липовой коры. А деревянная посуда говорит о большой роли в жизни русского народа.	
2	**Сказ о хохломе.** Начинается сказ не про нас, не про вас, а про чудесный рисунок волшебной травы. Рассказывают, жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь и поэтому однажды тайно покинул царский двор и перебрался в глухие керженские леса. Срубил он себе избу и стал заниматься прежним делом. Мечтал он о таком искусстве, которое стало бы родным всем, как простая русская песня, и чтобы отразилась в нём красота родной земли. Так и появились первые хохломские чашки, украшенные пышными цветами и тонкими веточками. Слава о великом мастере разнеслась по всей земле. Отовсюду приезжали люди, чтобы полюбоваться на его мастерство. Многие рубили здесь избы и селились рядом. Наконец, дошла слава мастера и до грозного государя, и повелел он отряду стрельцов найти беглеца и привести. Но быстрее стрелецких ног летела народная молва. Узнал мастер о своей беде, собрал односельчан и раскрыл им секреты своего ремесла. А утром, когда вошли в село царские посланцы, увидели все, как горит ярким пламенем изба чудо-художника. Сгорела изба, а самого мастера как ни искали, нигде не нашли. Только остались на земле его краски, которые словно вобрали в себя и жар пламени и чернь пепелища. Исчез мастер, но не исчезло его мастерство, и до сих пор ярким пламенем горят хохломские краски, напоминая всем и о счастье свободы, и о жаре любви к людям, и о жажде красоты. Видно, не простой была кисть мастера - кисть из солнечных лучей. Такова легенда. Рассказывают её всегда чуть-чуть по-разному, и каждый любознательный сможет прочитать её в сборниках легенд и сказок Нижегородской области. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в руки, от учителя к ученику. Так и случилось с "Хохломой. Любопытно, что Хохлома не родина промысла, а деревня, куда первые мастера из свозили свои изделия из старинных заволжских деревень – Новопокровское, Кулигино, Семино.	
3	Искусство хохломской росписи родилось очень давно. А вот когда именно не может сказать никто. Почему? Полюбуемся изделиями мастеров Хохломы. Как же изготавливают эти изделия, которые приходят в наши дома, чтобы радовать нас?	Дерево – недолговечный материал.
4	***Процесс изготовления хохломской посуды.*** 1. Заготовка. Деревянную посуду вытачивают на токарном станке или выдалбливают из хорошо просушенной древесины. Такие заготовки называют «бельем». Готовое изделие хорошо просушивают. 2. Грунтовка. После сушки изделие грунтуют: разведенную водой до жидкого состояния глину втирают в белье с помощью тряпки очень тонким слоем. Сушат в течение нескольких часов. 3 . Пропитка льняным маслом, сушка. 4. Олифление. Покрывают 4 слоями олифы, 4 слой - самый густой, сушат в печи при температуре 50-60 градусов. 5. Лужение - порошок олова или алюминия втирают в изделие, оно приобретает красивый бело-зеркальный блеск. Сушка. 6. Роспись. Все элементы росписи выполняют сразу кистью, без предварительного рисунка карандашом. Кисть необходимо держать у самого ее основания и ставить вертикально к плоскости рисунка. Практически вся роспись изделий ведется на весу. Девой рукой держат изделие, а правой выполняют роспись. Правая рука остается без опоры, и только иногда отставленным мизинцем можно притронутся к изделию. 7. Лачение. Расписанное и просушенное изделие покрывают масляным лаком и закаливают в печи при температуре 270 -300 градусов. Под воздействием температуры лак желтеет, и изделие приобретает золотистый цвет. Для получения более насыщенного золотого цвета операцию лачения можно повторить несколько раз.	
5	Давайте рассмотрим внимательно изделия Хохломы. Какой орнамент используют художники? - Какие основные цвета в росписи? Какие значения придаёт народ этим цветам?	(Травяной, растительный, видны листья, ветви и т.д.). (Красный, черный, зеленый, желтый, золотистый Красный – огонь, любовь, преданность. Золотой – свет, солнце. На чёрном фоне великолепно смотрятся все цвета, он символизирует торжественность.
6	Верховое письмо – художник поверх полуды наносит рисунок (рисунок на золотом фоне)	
7	Фоновое письмо – красной или чёрной краской художник наносит только контуры будущего рисунка. Затем этим же цветом закрашивает оставшуюся поверхность, получается серебристый узор на цветном фоне.	
8	Травный орнамент или «травка». Так характерен для всей Хохломы Чудесный рисунок волшебной травы. “Осочки” - самый простой элемент. Он выполняется легким движением кончика кисточки сверху вниз. “Травинки” - это мазки с небольшим плавным утолщением. “Капельки” выполняют, прикладывая кисть к изделию. “Усики” изображают непрерывной линией одинаковой толщины, закрученной в спираль. “Завитки” выполняют, как и “усики”, только с легким нажимом в середине элемента.	Дети рисуют.
9	Криуль Простые по форме, а радуют взор. Богат и наряден чудесный узор. По золоту фона затейливой змейкой Орнамент здесь вьётся – попробуй сумей-ка!	Дети рисуют.
10	Листики Пожеланием добра, благополучия и счастья с давних пор на Руси считались изображения цветущих кустов и плодов.	Дети рисуют.
11	Хохломские художники называют ягоды ласково, и никогда один и тот же мастер не напишет их одинаково.	Дети рисуют.
12	Ягоды смородины, рябины рисуют «тычком» или «ляпушкой»(кусочек овечьей шерсти, обмотанный вокруг палочки)	Дети используют ватные палочки.
13	А вот посмотрите – знакомый сюжет. Узнали вы сказку? Узнали иль нет? Жар- птицу никто не видел, поэтому каждый мастер рисует её по-своему.	
14	Хохлома – искусство современное. От таких аксессуаров никто не откажется.	

Вывод

Решая задачи ознакомления детей с русским народным искусством, необходимо разработать технологию, которая опирается на идеи отечественных ученых о творческом характере познания ребенком социальной действительности, об оптимальном соотношении процессов развития и саморазвития.

Во вступительной части важно заинтересовать детей, поставить их в ситуацию субъекта собственной познавательной деятельности, при которой детям самим захотелось что-то узнать. Для этого важны яркие положительные эмоции, мотивация деятельности в игровой ситуации.

Особого внимания требует информационная часть занятия. Чтобы избежать перегрузки, используемые рассказы должны отвечать определенным требованиям: доступностью детям определенного возраста, краткостью и информационной насыщенностью, четко выраженной взаимосвязью прошлого, настоящего и будущего, а также используем наглядность (фото, модели, схемы).

В заключительной части детям предоставляется возможность эмоционально выразить свое отношение к полученной ранее информации, проявив себя в разных видах деятельности (поделка, рисунок, игра, танец). Так реализуется связь с другими видами детской деятельности: познавательной, игровой, продуктивной, художественно-речевой.

На занятиях по декоративно-прикладной росписи развиваются эстетическое восприятие, представление, эстетические чувства. Накапливается сенсорный опыт, обогащается речь. У детей развиваются мыслительные процессы: сравнение, анализ, синтез, обобщение.

Обучение декоративно-прикладной росписи дошкольников заключает в себе большие потенциальные возможности всестороннего развития ребенка.