

Народное декоративно-прикладное искусство и его место в детском саду

Севрюкова Л.Н.

В современной культуре народное искусство живёт в своих традиционных формах. Благодаря этому изделия народных мастеров сохраняют свои устойчивые особенности и воспринимаются как носители целостной художественной культуры. Предметы народного творчества многообразны. Это могут быть игрушки из дерева, глины, посуда, ковры, кружево, лаковая миниатюра. Каждое изделие несёт в себе добро, радость, фантазию, увлекающую и детей, и взрослых.

Народное искусство всегда понятно и всеми любимо. С давних времён людям нравилось украшать своё жилище коврами, расписными подносами и шкатулками, потому что народное изобразительное искусство несёт в себе тепло рук мастера, тонкое понимание природы, умение просто, но с большим чутьём к форме и цвету отбирать для своих изделий только то, что необходимо, то, что поистине прекрасно. Неудачные образцы отсеиваются, живёт только ценное, великое, идущее из глубины души. Народное искусство тем и ценно, что каждый раз, создавая одну и ту же вещь, мастер вносит что-то новое в узор, да и форма не может получиться абсолютно одинаковой. Народный мастер создаёт разные изделия. Это и солонки с хохломской росписью, и хлебницы, и городецкие расписные блюда.

Народное искусство - достояние не только взрослых, но и детей, которые с увлечением играют с деревянными матрёшками с глиняными фигурками. Детям нравятся богородские игрушки-шкатулки и каргопольские игрушки. Пользуются особым спросом деревянные ложки, плетёные корзины, половинки из лоскутов и другие предметы народных умельцев. Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несёт в себе понятное содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскрывает ребёнку красоту и прелесть окружающего мира. Это всегда знакомые детям сказочные образы животных, выполненные из дерева или глины. Орнаменты, используемые народными мастерами для росписи игрушек и посуды, включает в себя цветы, ягоды, листья, которые ребёнок встречает в лесу, в поле, на участке детского сада. Так, мастера хохломской росписи умело составляют орнаменты из листьев, ягод калины, малины, клюквы. Городецкие мастера создают свои орнаменты из листьев и крупных цветов купальницы, шиповника, розы. Мастера глиняной игрушки расписывают свои изделия чаще всего геометрическим орнаментом: кольцами, полосками, кругами, которые также понятны маленьким детям. Все эти изделия, как деревянные, так и глиняные, используются в детских садах не только для украшения интерьера комнаты. Под руководством педагога

дети внимательно их рассматривают, рисуют и лепят по образцам народных изделий.

Народное декоративно-прикладное искусство должно войти в быт детского сада, радуя детей, расширяя их понятия и представления, воспитывая художественный вкус. Детские сады должны располагать достаточным количеством предметов народного творчества. Это даст возможность украшать интерьеры групп и других помещений, время от времени заменяя одни предметы другими. Художественные изделия демонстрируются детям во время бесед о народных умельцах, используются на занятиях. Для детей младших групп нужно иметь точёные деревянные игрушки, игрушки-забавы богородских мастеров, изделия каргопольских народных умельцев. Для средней группы – семёновские, филимоновские и каргопольские игрушки, расписных птиц из Торжка. Для детей старшей и подготовительной к школе групп доступна любая народная игрушка, глиняная и деревянная.

Декоративная лепка в дошкольном учреждении – это создание детьми посуды, декоративных пластин, различных фигурок на тему народных игрушек. Кроме того, детям доступно выполнять небольшие украшения (бусы, броши для кукол), сувениры мамам, бабушкам, сёстрам ко дню рождения, к празднику 8 Марта. Навыки, полученные детьми во время занятий декоративной лепкой, могут использоваться ими при создании других видов лепных работ, отчего изделия становятся более выразительными.

Под влиянием предметов народного творчества дети глубже и с большим интересом воспринимают иллюстрации к русским народным сказкам. Народные игрушки своей богатой тематикой влияют на замысел ребёнка во время лепки, обогащая представление об окружающем мире. Занятия с использованием предметов народного творчества помогают развивать умственную деятельность ребёнка. Однако, всё это возможно лишь в том случае, если осуществляется планомерное, систематическое ознакомление детей с предметами декоративно-прикладного искусства, в результате чего дети создают свои декоративные работы: игрушки, посуду, пластины, украшенные орнаментом по типу изразцов. Предметы прикладного искусства народов России могут стать ценным материалом не только для художественного, но и для всестороннего воспитания каждого ребёнка. 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.

Рассмотрим предметы народного декоративно-прикладного искусства, которые могут быть использованы в детском саду.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Изделия кировских мастеров удивляют пластикой формы, особыми пропорциями, необычным по яркости узором. Всем нравятся живые, праздничные, пышные по лепному оформлению и росписи куклы барыни-франтихи, козлы, пони, петухи с яркими хвостами. Промысел зародился в далёком прошлом. Самое раннее описание дымковских игрушек относится к 1811г. Автор его – Николай Захарович Хитрово. В описании рассказывается о народном вятском празднике – «Свистопляске», во время которого продавались расписные глиняные куклы с позолоченным узором. Глиняными игрушками торговали не только в Вятке. Их продавали на уездных ярмарках и базарах, отправляли в другие губернии. До революции мастера работали в селе Дымково в одиночку и семьями. Копали глину, смешивали её с песком, месили сначала ногами, а потом руками. Изделия обжигали в русских печах, а потом расписывали. В этой работе принимали участие женщины и дети. Фабрика, где сейчас изготавливают дымковские игрушки, находится в городе Кирове. Здесь работают всем известные прославленные мастера А.А. Мазурина, Е.З. Кошкина, З.В. Пенкина, которые, сохраняя старые традиции, создают новые оригинальные игрушки. Народные умельцы работают в благоустроенных светлых мастерских. На полках тесными рядами стоят игрушки, разные по содержанию и оформлению, яркие, с позолотой. Это барыни-франтихи, расписные козлы, кони, уточки-свистульки, поросята, медведи. Процесс изготовления игрушки можно разделить на два этапа: лепку изделия и роспись его. Способы лепки очень простые. Например, изображая куклу, мастерицы делают сначала юбку из пласта глины, в результате чего получается полая колоколообразная форма; голову, шею и верхнюю часть туловища делают из одного куска, а детали одежды (рюши оборки, манжеты, шляпки) лепят отдельно и примазывают к основной форме, называя их налепами. Дымковская игрушка весьма специфична. В её создании и оформлении существуют свои традиции, которые выражаются, прежде всего, в статичности, пышности форм и яркости окраски.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА

Не менее известным центром народного промысла является деревня Филимоново Одоевского района Тульской области, где делают удивительную глиняную игрушку. По легенде в этом месте жил дед Филимон, который делал игрушки. Сейчас в деревне организованы мастерские по изготовлению глиняной игрушки, где работают мастерицы А.И. Дербенёва, П.П. Илюхина, А.И. Лукьянова и др. Люди и животные, выполненные художницами, отличаются по форме и росписи. Игрушки смешны, причудливы и очень выразительны – это барыни, крестьянки, солдаты с эполетами, танцующие пары, наездники на лошадях, коровы, бараны, лиса с петухом и др. У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с маленькими головками. Эти игрушки трудно спутать с какими-либо другими, так как они имеют свои традиции в трактовке формы и росписи. Роспись яркая, и в основном преобладает жёлтый, красный, оранжевый, зелёный,

синий и белый цвета. Сочетая простые элементы (полосы, дуги, точки, пересекающиеся линии, образующие звёзды), мастерицы создают удивительные орнаменты, которые красиво ложатся на юбки и фартуки фигурок. Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос. Игрушки полыхают огнём, переливаются всеми цветами радуги, наклепов в филимоновской игрушке мало, если сравнивать её с дымковской.

Маленький ребёнок прежде всего видит в филимоновской игрушке забаву, фантастическое изображение предмета, которое пробуждает его творчество.

КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА

Каргополь – древний русский город, окружённый лесом. С давних времён жители этого города и его окрестностей занимались гончарным делом. Большинство они делали обливную посуду: горшки, кринки, миски, некоторые мастера изготавливали глиняную игрушку. Однако в 1930 году художественный промысел пришёл в упадок. Продолжала делать игрушки лишь талантливая мастерица У.И. Бабкина, именно её изделиям свойственны лучшие черты народной игрушки. В 1967 году были вновь созданы каргопольские мастерские по изготовлению глиняных расписных игрушек. Рядом с яркими, звонкими по цвету дымковскими и филимоновскими игрушками пластика фигурок этого северного края может показаться строгой. В цветовую гамму росписи входят чёрный, тёмно-зелёный и коричневый цвета. Среди игрушек много забавных образов, вылепленных просто, но с большой теплотой и народным юмором. В основном это бабы-крестьянки с корзинами или птицей в руках, куклы с прялками, бородатые мужики.

Каргопольской игрушке свойственны и многофигурные композиции – танцующие фигуры, весёлые тройки с седоками в санях. Любят каргопольские мастера изображать и животных: медведя, зайца, коня, собаку, свинью, гуся и утку. Для каргопольской игрушки характерна условность в трактовке образа по форме, пропорциям и окраске. Все фигурки несколько приземистые, с короткими руками и ногами, у них удлинённое туловище, толстая и короткая шея и сравнительно большая голова. Звери изображаются толстоногими и порой динамичными, например, медведь стоит на задних лапах – момент нападения; у собаки расставлены лапы и открыта пасть, утка с распростёртыми крыльями и т. д. В последнее время для оживления игрушек мастера вносят в роспись жёлтый, голубой и оранжевый цвета. Основными элементами орнамента являются комбинации из пересекающихся линий, кругов, ёлочек, точек и полос. Лепят игрушки по частям, места соединения деталей тщательно сглаживают. Изделия сушат, обжигают в печи и расписывают темперными красками. Сейчас в Каргополе трудятся потомственные мастера К.П. Шевелева, А.П. Шевелев, С.Е. Дружинин. У каждого свой почерк лепки и росписи, однако, в основе всех игрушек лежат старые народные традиции.

ТВЕРСКАЯ ИГРУШКА

В городе Торжок Тверской области сравнительно недавно стали изготавливать глиняные игрушки, в частности глиняных птиц, украшенных наклепками и росписью. Мастера этого промысла, создавая декоративную игрушку, используют особую гамму цветов эмалевых красок: синий, голубой, белый, чёрный, зелёный, оранжевый, красный. Узор состоит из мазков, кругов и точек, которые создают праздничный декор. Кроме росписи игрушка украшена наклепками, которые хорошо связываются с её основной формой. Яркий эмалевый узор красиво дополняет фигурки, ложась на коричневый фон, так как изделие не грунтуется и фоном является цвет обожжённой глины. В основе своей игрушка статична, но встречаются птицы-лебеди с резко повернутыми шейками и головками, что придаёт им особую пластичность. Среди игрушек есть петухи, куры, гуси, лебеди, утки.

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

Народными мастерами в селе Богородское Московской области создаются деревянные резные игрушки, которые так же, как глиняные, относятся к народной пластике и могут с успехом использоваться в работе с детьми на занятиях декоративной лепкой. Вот уже более 350 лет в селе Богородское вблизи Сергиев-Посада работают резчики по дереву. В их умелых руках брусочки дерева превращаются в забавные фигурки. Игрушки режут из липы, которая должна сохнуть перед этим 2 года. Основные виды расписных игрушек – куры, птицы на подставке с подвижным устройством и др. Режут фигурки из целого дерева, для чего делают заготовки разной формы. Поверхность готовых изделий у старых мастеров зачищалась наждачной бумагой, в результате чего фигурка получалась гладкой. Теперь игрушки отделяются резьбой, которая ритмично ложится на поверхность и украшает изделие. По традиции некоторые части игрушки делают подвижными. Содержание игрушек разнообразно – это сюжеты сказок, басен, спорт и космос, и все они игрушки-шутки. Традиционным образом является медведь. Известным мастером богородской резьбы является потомственный резчик Н.И. Максимов. Многие годы он обучал резчиков в профессиональном техническом училище, стремился привить им не только навыки и приёмы резьбы, но и любовь к природе, ко всему живому. Богородские игрушки широко известны в нашей стране и славятся далеко за её пределами.

ГЖЕЛЬСКАЯ ПОСУДА

Недалеко от Москвы в Раменском районе находится село Гжель. Гончарными ремёслами занимались здесь издавна, примерно с 14 века. Делали квасники, кумганы, тарелки и игрушки, расписанные керамическими красками коричневого и желтовато-зелёного цветов. Иногда посуду украшали лепными фигурками. В настоящее время фарфоровые изделия Гжели завоевали мировую известность благодаря неповторимости рисунка и формы. Гжельский фарфор легко узнать по синей росписи на белом фоне. Однако синева не однотонна, и если взглядеться

внимательно, то можно увидеть тончайшие полутона и оттенки, напоминающие голубизну неба, озёр и рек. Гжельские мастера пишут по фарфору мазками и линиями, а в орнамент рисунка входят листья и цветы: ромашки, колокольчики, васильки, розы, тюльпаны и ландыши. Кроме посуды в Гжели делают малую скульптуру и игрушки. Среди них можно увидеть любимых детьми сказочных персонажей: Алёнушку в длинном платье и платочке, Ивана-царевича с Еленой Прекрасной на Сером волке, Емелю с пойманной щукой и др. В настоящее время художники работают над созданием новых сюжетов и композиций. Появились скульптуры, изображающие космонавтов и спортсменов с олимпийскими факелами. Все работы гжельских мастеров поражают глубоким чувством ритма, гармонией формы и содержания.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что знакомство детей с предметами народного творчества и декоративная лепка оказывают благотворное влияние на развитие детского творчества. Характер народного искусства, его эмоциональность, декоративность, разнообразие — эффективные средства для развития у детей умственной активности и всестороннего развития ребёнка в целом.

Творчество народных мастеров не только воспитывает у ребят эстетический вкус, но и формирует духовные потребности, чувства патриотизма, национальной гордости, высокой гражданственности и человечности. Ребенок узнает, что замечательные красочные предметы создают народные мастера, люди, одарённые фантазией, талантом и добротой.

Дети постепенно начинают уважать и любить это искусство, разбираться в его пластике, орнаменте, цветовых сочетаниях, в разнообразии форм и образов.

Игрушки всех народных промыслов различаются по стилю и манере исполнения, и со временем ребенок начинает отличать игрушки одного промысла от другого, выделять характерные особенности, причём делает это он самостоятельно. И уже в старшей и подготовительной группе у детей под влиянием обучения появляется желание самим сделать игрушки по образцу тех, которые им показывали на занятиях.

Таким образом, народные игрушки стимулируют детей к самостоятельным действиям. Знания, полученные в процессе занятий и игр с предметами народного творчества, расширяют возможности самостоятельной деятельности детей.