

Консультации для педагогов

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *deco* — украшаю) — широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств : **декоративное и прикладное** . В отличие от произведений изящного искусства , предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к *чистому искусству* , многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, декоративные ткани, ковры, мебель , художественное стекло, фарфор , фаянс , ювелирные и другие художественные изделия.

В академической литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства **по материалу** (металл, керамика , текстиль , дерево), **по технике выполнения** (резьба, роспись, вышивка , т. д.) и **по функциональным признакам** использования предмета (мебель, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

Основные виды декоративно - прикладного искусства:

Батик

Бисероплетение

Кружевоплетение

Ковроткачество

Квиллинг

Керамика

Мозаика

Лаковая миниатюра (Палехская миниатюра , Федоскинская миниатюра , Холуйская миниатюра , Мстёрская миниатюра)

Художественная роспись по дереву (Хохлома , Городецкая роспись , Мезенская роспись)

Художественная роспись по металлу (Жостовская роспись)

Художественная роспись по керамике (Гжель)

Художественная резьба (По кости, камню, дереву)

Витражная роспись

Оригами

Значение использования декоративно-прикладного искусства в работе с дошкольниками.

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и преобразовывать предметный мир. Это искусство возникло на ранних этапах развития человечества. Люди стремились, чтобы вещи были не только практичными и удобными для пользования, но и привлекательными по внешнему виду. Строя жилище, изготавливая орудия труда, предметы обихода человек украшал их орнаментами, раскрашивал, совершенствовал форму. Каждый народ под влиянием жизненных и природных условий создаёт свои традиции в развитии прикладного искусства. Характерные черты народного творчества легли в основу профессионального декоративно-прикладного искусства.

Необходимым условием построения современной системы эстетической культуры личности является использование народного искусства в педагогической работе с детьми.

Известные педагоги и исследователи (А.П.Усова, Н.П.Сакулина, Н.Б.Халезова, Т.С.Комарова, Т.Н.Доронова и др.) отмечали, что ознакомление с произведениями народного творчества побуждают в детях первые яркие представления о Родине, о её культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, и поэтому их необходимо включать в педагогический процесс в детском саду.

Задачи по ознакомлению дошкольников с декоративно-прикладным искусством.

1. Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам народного декоративно-прикладного искусства.
2. Формирование эстетического отношения к окружающей действительности средствами народного декоративно-прикладного искусства.
3. Формирование обобщённых знаний и умений:
 - умение различать стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской, гжельской и др. (понимание детьми характерных особенностей изделий различных народных промыслов);
 - освоение детьми характерных элементов, колорита, композиции.
 - умение создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах;
 - развитие при этом чувства формы, ритма, симметрии.
4. Развитие творчества, фантазии, мышления и любознательности, наблюдательности и воображения.
5. Воспитание уважительного и бережного отношения к труду народных мастеров.

Методика ознакомления детей с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.

Народное декоративно-прикладное искусство – одно из средств эстетического воспитания. Народное искусство является национальным по содержанию, поэтому способно активно воздействовать на духовное развитие человека, на формирование патриотических чувств ребёнка, формировать художественный вкус, учить детей видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Приобщение дошкольников к народному искусству осуществляется посредством создания красивого интерьера детского сада, групповой комнаты, в оформление которых включают произведения народного творчества. Но для того, чтобы успешно проводить такую работу, педагог должен быть сам знаком с народными художественными промыслами, должен знать и понимать народное искусство, знать методику обучения детей декоративно-прикладному искусству.

Рассматривая с воспитанниками предметы народного искусства, педагог учит видеть детей и выделять элементы узора: мазки, точки, кольца, круги, прямые линии.

У каждого вида народного искусства свои сочетания цветов и оттенков. Необходимо показать это при рассматривании, обратить внимание детей на разнообразие цветов. Успех обучения декоративному рисованию во многом зависит от того, насколько интересно организовано восприятие детьми изделий, использует ли он игровые приёмы, сюрпризные моменты.

Рассмотрим виды декоративно-прикладного искусства и выделим основные особенности каждого вида.

ГЖЕЛЬ

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ

КАМЕШКИРСКАЯ РЕЗЬБА

МИХАЙЛОВСКОЕ СОЛОМЕННЫЕ КУКЛЫ

КОВРОДЕЛИЕ

НИКОЛЬСКИЙ ХРУСТАЛЬ

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ

ПУХОВЯЗАНИЕ

ВАЛЯЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

ЛЫКОПЛЕТЕНИЕ

ГЖЕЛЬ

Название «гжель» происходит от слова «жечь». Есть версия, что изначально искусство именовалось «жгель», а после, в результате перестановки букв для собственного удовольствия, люди стали называть ее гжелью.

Характерные черты росписи следующие:

глазурирование поверхности;

снежно-белый фон;

узор, выполненный в синих или голубых тонах;

сложный растительный орнамент или узор в русском народном стиле;

неизменно ручная работа.

Интересный факт: сама краска имеет черный цвет, который меняется на синий только в процессе последующего обжига. Исходя из этого, тематика рисунка в стилистике гжель подразделяется на три основных направления:

Растительная . Такие рисунки — это классическая гжельская роспись. Все растения, которые изображаются, имеют несколько стилизованный вид, но основные черты четко просматриваются. Это травинки, ягоды, цветы, основной цветок росписи гжель-это роза, которая наносится несколькими оттенками сразу.

Орнаментальные узоры. Такие рисунки стилизованные, оригинальные и в каждом просматривается определенная ассоциация. Наносится он согласно разработанным в старину сеткам. Самые известные орнаментальные гжельские сетки — это «усики», «травинки», «капли», «жемчужины» и «гребенки». Традиционные «шашечки» наносятся по кромке или вдоль бортика и представляют собой цепочку-поясок из кобальтово-синих квадратов.

Сюжетная роспись . Такой рисунок представляет самые древние народные промыслы, так как именно сюжет наглядно иллюстрировал сцены из жизни народа. Это могли быть зимние катания на санях, ярмарки, изображение природных явлений или времени года.

❖ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА

Золотая хохлома — старинный самобытный русский народный промысел, на протяжении веков формирующий быт и жизненный уклад целых поколений и является неотъемлемой частью российской культуры.

Особенностью хохломского промысла является изготовление золоченой деревянной посуды без применения драгоценного металла и своеобразная растительно-травная роспись.

Символом хохломской росписи стала огненная жар-птица, украшенная яркими цветами. Промысел был основан в лесном Заволжье, на территории нынешнего Ковернинского района Нижегородской области. На протяжении столетий в этом промысле складывались и совершенствовались определенные типы деревянной посуды, отличающиеся благородной простотой силуэта, строгостью пропорций. Ассортимент хохломских изделий сформировался давно. В его основе лежат резные ложкарные изделия и токарная посуда: чашки, миски, поставцы, бочата, солоницы, ложки.

В последние десятилетия были созданы новые формы бытовых вещей: комплекты посудных изделий для компота, ухи, салата, ягод, блинов и меда, наборы для кухни – поставки с полками, а также крупные декоративные изделия для украшения жилища – декоративные блюда, панно. Характерные черты следующие: определенная цветовая гамма рисунка с использованием всего лишь нескольких сочных оттенков (красный, желтый, зеленый, черный); отсутствие строгой геометрии, плавность форм и линий. Элементы росписи (осоки, завиток, капельки, кустики, криуль, куриная лапка, кудрина, рыжик).

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Городецкая роспись берет начало от резных прялок, которые в Городце имели свою особенность: донце и гребень. Для украшения донца местные мастера использовали своеобразную технику инкрустации: из дерева другой породы вырезались фигурки и вставлялись в углубления, например, темный мореный дуб рельефно выделялся на светлой поверхности донца. Так, при помощи всего двух оттенков дерева и несложных инструментов городецкие мастера превращали поверхность обычной доски в настоящую картину. Несколько позже начали использовать подкраску – яркие желтые, синие, зеленые и красные цвета делали донце еще более красочным и нарядным. **Городецкая роспись**, которая украшала донца для прялок, сундуки, сани, дуги, мебель и многие другие предметы обихода, отличалась, прежде всего, содержательностью. Основное впечатление в росписях дают жанровые сцены – очень вольные, условные по характеру, декоративные по форме, и иногда граничащие с шаржем. Сюжеты для городецкой росписи берутся из жизни – это быт купечества и крестьянства. Значительную долю занимают цветочные мотивы, написанные широко и декоративно. Интересно и то, что в городецкой росписи часто встречаются сочетания жанровых реалистичных мотивов и идеализированных, декоративных образов животных и птиц. Используемые цвета: напряженно-красный, ярко-зеленый, бездонно-синий и черный, который еще больше подчеркивают декоративность мотивов городецкой росписи. Роспись ведется кистью, свободным ударом, без предварительного рисунка. Приемы весьма разнообразны: от широких мазков до тончайших линий и виртуозных штрихов, основные элементы: розаны, купавки, ромашки, листики, птицы.

ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ

Жостовская роспись возникла на Урале, где в то время были сосредоточены крупные металлургические заводы России, а XIX веке распространилась и в Московскую область, где и получила наибольшее развитие. Традиционно в жостовской росписи расписываются лишь металлические подносы, но в последнее время картинки в жостовском стиле можно встретить как на металлической посуде, так и на стекле, керамике, коже. Основной мотив жостовской росписи – это цветы, букеты из них, ветки или венки и гирлянды, преимущественно на черном или красном фоне. Причем роспись ведется сразу на подносе, без использования предварительных эскизов или шаблонов. Отличительной особенностью росписи является то, что цветы и листья окрашиваются яркими красками – синими, зелеными, красными или желтыми, а их яркость дополнительно выделяется благодаря черному фону, по которому ведется роспись.

ЭТАПЫ ЖОСТОВСКОЙ РОСПИСИ

1 этап ЗАМАЛЕВОК На подготовленную поверхность подноса разбавленной краской наносится силуэты элементов будущего рисунка. После этого замалевка, поднос сушится в печи еще несколько часов.

2 этап ТЕНЕЖКА С помощью полупрозрачных красок, наносятся цветные тени. Это придает объем цветам, а у остальных растений проявляются теневые места.

3 этап БЛИКОВКА На этом этапе уточняются все детали, реализуется контраст и гармонизируется строй всей композиции – это самый ответственный этап росписи, происходит наложение бликов на весь рисунок, при этом букет становится как бы освещенным разными источниками света с разных сторон.

4 этап ЧЕРТЕЖКА В завершение работы художник специальной тонкой кистью наносит заключительные штрихи – прожилки на листочках и семена в центре чашечек цветов.

5 этап ПРИВЯЗКА Это предпоследний этап росписи подноса. На этом этапе дорисовываются травинки, листья и усики, при помощи которых букет становится частью единого букета и связывается с фоном.

8 этап УБОРКА На этом этапе украшаются борта подноса. Украшение может быть с помощью растительного или геометрического узора, без него поднос выглядит незаконченным. Без какой-то определенной «изюминки»