

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА АРТИНДУСТРИИ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ**

Автор – СЕВРЮКОВА Надежда Владимировна
кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО»

**ПЛАН-МАКЕТ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
К ПРОГРАММЕ
«ДОСТОЯНИЕ РОССИИ.
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ»**

для детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста

АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА АРТИНДУСТРИИ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ**

Автор – СЕВРЮКОВА Надежда Владимировна

кандидат педагогических наук, член Творческого союза художников России,
старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО»

**ПЛАН-МАКЕТ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
К ПРОГРАММЕ «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ.
НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ»**

При поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

Рекомендовано к реализации в образовательных организациях для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста ФГБНУ «Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования».

Москва
2017

Методические рекомендации к программе «Достояние России. Народные художественные промыслы» для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста/ Авт.-сост.: Севрюкова Н.В., канд. пед. наук, член Творческого союза художников России, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО»

Методические рекомендации к программе «Достояние России. Народные художественные промыслы» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения вариативности и разнообразия дошкольного, общего и дополнительного образования в области «Художественно-эстетического развития».

Программно-методическое обеспечение может применяться в качестве:

- парциальной программы для подготовительной группы (6-7 лет) в рамках ФГОС ДО (1 год обучения по 1 часу в неделю);
- общеразвивающей программы дополнительного образования для дошкольников и младших школьников.

В процессе освоения традиционных народных художественных промыслов России дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста примут участие в занятиях, построенных на сочетании наиболее значимых видов деятельности: художественно-творческой, познавательно-исследовательской, игровой, коммуникативной.

Методические рекомендации и программа «Достояние России. Народные художественные промыслы» адресована методистам, воспитателям и специалистам, гувернерам и родителям, для которых проблемы патриотического и трудового воспитания, а также художественно-творческого развития являются значимыми в процессе общего развития ребенка.

Разработано при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

Рекомендовано к реализации в образовательных организациях для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста ФГБНУ «Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
Занятия 1-2. Тайны Ларца.....	12
Занятие 3. Мастера и художники народных художественных промыслов	26
РАЗДЕЛ I. ГОЛУБЫЕ ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ	43
Занятие 4. Голубые цветы Гжели	44
Занятие 5. Знакомство с промыслом Гжель	58
Занятие 6. Цветы Гжели	72
Занятия 7–8. Ваза для букета цветов	83
РАЗДЕЛ II. ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА	93
Занятие 9. Тайна золотой Хохломы.	94
Занятие 10. Как делают хохломскую чашу.	107
Занятие 11. «В зарослях травы мы нашли золотой цветок».	121
Занятия 12-13. Роспись кадочки.....	130
РАЗДЕЛ III. ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ	141
Занятие 14. Жостово. Знакомство с промыслом.	142
Занятие 15. Профессии мастеров Жостово.	155
Занятие 16. Жостовский букет.	166
Занятия 17-18. Большой жостовский поднос.....	175
РАЗДЕЛ IV. ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА	187
Занятие 19. Знакомство с дымковской игрушкой.....	188
Занятие 20. Мастера дымковской игрушки.....	196
Занятие 21. Узор в росписи зооморфной игрушки.	206
Занятия 22-23. «Барыня» в дымковской игрушке	212

РАЗДЕЛ V. СЕМЕНОВСКАЯ МАТРЕШКА

Занятие 24. Знакомство с семеновской матрешкой. _____ **220**

Занятие 25. Семеновская матрешка – символ России. _____ **230**

Занятие 26. Сестры-матрешки – модницы, всегда в хорошем настроении. _____ **238**

Занятия 27-28. Роспись по мотивам семеновской матрешки. _____ **246**

РАЗДЕЛ VI. ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ _____ 254

Занятие 29. Знакомство с искусством изготовления павловопосадских платков. _____ **255**

Занятия 30-31. Узор павловопосадского платка. _____ **264**

Занятие 32. Выполнение бахромы. _____ **274**

Занятие 33. Платок и шарф в современной жизни. _____ **281**

Занятия 34-35. Что имеем – сохраняем! Чему научились – повторяем! Сокровища «Большого Ларца». _____ **288**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ _____ 294

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ _____ 295

ГЛОССАРИЙ _____ 299

ВВЕДЕНИЕ

Впервые для организации гражданско-патриотического и трудового воспитания, а также для формирования художественной культуры детей организациям, реализующим программы дошкольного, начального общего и дополнительного образования для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, предлагается набор для учителя **«Достояние России. Народные художественные промыслы»**, который включает:

- программу по художественно-эстетическому развитию старших дошкольников и младших школьников **«Достояние России. Народные художественные промыслы»**;
- методические рекомендации к программе;
- комплект мультимедийных документов и иллюстративного материала к 36 занятиям;
- изделия народных художественных промыслов;
- арт-материалы для организации занятий по программе.

Программа **«Достояние России. Народные художественные промыслы»** и методические рекомендации к ней представляет оригинальный образовательный продукт, созданный на базе комплексного объединения обучения и воспитания на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей народной культуры. Все материалы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конституцией Российской Федерации, с учетом законодательства Российской Федерации, опираясь на Конвенцию ООН о правах ребенка.

«НАБОР УЧИТЕЛЯ» ПОЗВОЛЯЕТ:

- создавать условия для неформального гражданско-патриотического воспитания и формирования художественной культуры;
- формировать образовательную среду и образовательное пространство, направленное на сохранение национальной идентичности, культурных традиций и преемственности поколений;
- организовать непосредственное общение ребенка с оригинальными изделиями народных художественных промыслов;
- способствовать сохранению национальной идентичности, культурных традиций и преемственности поколений;
- поддерживать и сохранять народные искусства.

ОСОБЕННОСТИ «НАБОРА УЧИТЕЛЯ»:

- непосредственное общение ребенка с оригинальными изделиями народных художественных промыслов, а не с их изображениями;

- направленность на развитие художественной деятельности ребенка, на получение удовольствия от творчества;
- организация образовательного процесса «игра-воспитание-обучение-применение в жизненной ситуации»;
- развитие эстетического восприятия, импровизации и фантазии, воспитание художественного вкуса;
- материалоемкие технологии и особое отношение к безопасности арт-материалов;
- развитие мелкой моторики, пробуждение интереса ребенка к открытиям, познанию, творчеству;
- выработка коммуникативной деятельности через игру и освоение социоигровых технологий с опорой на традиции народных художественных промыслов.

Создание «Набора для учителя» было инициировано общественной организацией «Ассоциация участников рынка артиндустрии». В его создании принимали участие высококвалифицированные специалисты ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО», главные художники и мастера предприятий народных художественных промыслов России:

- ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»,
- ООО «ЗАО «Объединение Гжель»,
- Ордена «Знак Почета» ЗАО «Хохломская роспись»,
- ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи»,
- Союза художников России – Народный художественный промысел «Дымковская игрушка».

Программа и методические рекомендации предназначены для педагогов дошкольного, начального общего и дополнительного образования, для которых проблемы приобщения детей к народной культуре, миру народных художественных промыслов являются важным фактором для общего развития ребенка, и выстроены на базе научных исследований Института художественного образования и культурологии РАО.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Организация учебного процесса в программе «Достояние России. Народные художественные промыслы» опирается на непосредственное общение ребенка с авторскими изделиями, созданными художниками народных художественных промыслов на основе традиций народного искусства. Изделия сложены в красиво расписанный Ларец, который является наглядным методическим материалом для освоения программы.

Первые два занятия программы посвящены знакомству детей с многообразием узорного решения ларцов в художественных промыслах России,

а также выполнению практического задания по декорированию своего Ларца. В этот Ларец будут отбираться лучшие творческие задания, выполненные детьми по программе. Так формируется портфолио каждого ребенка.

Программой предусмотрено шесть разделов: «Голубые цветы Гжели», «Золотая Хохлома», «Жостовский букет», «Дымковская игрушка», «Семеновская матрешка», «Павловопосадские платки». Каждый раздел посвящен изучению одного художественного промысла. На изучение промысла отведено пять занятий. Каждое занятие состоит из теоретической и практической частей. На занятиях дети знакомятся с историей промысла, кратким (упрощенным) технологическим процессом изготовления изделий, династиями мастеров народных художественных промыслов. Дети осваивают ассортимент и назначение изделий промысла, творчески перерабатывают основы формообразования и использования узора на поверхности изделия, учатся рисовать, лепить, расписывать, конструировать различные изделия. На лучших авторских изделиях народного промысла ребенок учится анализировать форму, сопоставлять простые пропорции, находить соотношения (большой-маленький, сложный-простой, узкий-широкий и т.п.), выделять специфические черты, видеть особенности узора, понимать его значение.

Для того чтобы помочь педагогам качественно организовать занятия и донести до ребенка достоверную информацию, к каждому занятию разработаны презентации. В их создании принимали непосредственное участие главные художники и мастера предприятий народных художественных промыслов. Именно благодаря их работе педагог получит возможность познакомить детей с производством, мастерами, династиями, показать настоящие авторские работы, а не подделки под них. К сожалению, проблема контрафактной продукции и искажения в описании технологий работы мастеров стала очень актуальной в России за последние десятилетия.

Предусмотрены методические рекомендации для итогового задания – коллективная работа детей по изготовлению «Большого Ларца». Дети выполняют аппликацию из нарисованных узоров, характерных для тех промыслов, которые они изучили. Совместно с детьми педагог отбирает в «Большой Ларец» лучшие работы для отчетной выставки. Так формируется методический и выставочный фонд по программе.

Задания в методических рекомендациях группируются по следующим направлениям:

- Индивидуальная или коллективная работа детей. Например, выполнение индивидуальной работы «Как ты будешь дома использовать посуду Хохломы?» или рисование по памяти впечатлений об изделиях Хохломы; выполнение кол-

лективной работы – роспись большого праздничного жостовского подноса.

- Развитие визуальной и ассоциативной памяти. Например, выполнение композиции на тему «Танец трав Хохломы». На основе хохломской росписи ребенок будет сочинять свои композиции – вариации росписи Хохломы (какая бывает трава – короткая и толстая, тонкая и длинная, кудрявая и прямая; как она растет – плавно, волнообразно, поворачиваясь то налево, то направо).
- Развитие творческой фантазии. Например, тема «Семеновская матрешка – символ Зимней Олимпиады 2014 года».
- Ознакомление с мастерами и династиями промысла, профессиями, которые участвуют в изготовлении изделий. Например, выполнение рисунка на тему «Портрет мастера народного художественного промысла»

Вариант 1: «Мастер народного художественного промысла за работой»

Вариант 2: «Портрет народного мастера» – выявить характер мастера и ремесло, которым он занимается)

- Создание рисунков по использованию изделий народных промыслов в повседневной жизни ребенка. Например, задание «Портрет мамы в павловопосадской шали» или «Автопортрет в павловопосадском платке».
- Речевое развитие ребенка. Например, развитие умения ребенка объяснить то, что он усвоил из рассказа педагога, и описать предполагаемую творческую работу; обсуждение завершенной композиции.
- На приобщение ребенка к лучшим произведениям художников России. Например, знакомство с работами русских художников, на которых изображены изделия народных художественных промыслов (Б. Кустодиев, В. Суриков и др.).
- Развитие мелкой моторики. Например, лепка дымковской игрушки.
- Основы конструирования. Например, склеивание развертки хохломского бочонка.

Программа имеет вариативные задания, которые учитывают доступность некоторых расходных художественных материалов в регионе.

Методические рекомендации по ведению занятий построены так, чтобы максимально эффективно использовать учебное время. На каждое занятие разработана презентация, а ее материал напрямую связан с тем творческим заданием, которое ребенок будет выполнять.

В каждом занятии предусмотрены рекомендации педагогу и план ведения урока. В конце занятия рекомендуется организовать выставку всех работ детей и обсудить каждую композицию. Надо научить детей радоваться и гордиться теми работами, которые они нарисовали. Но не менее важно научить ребенка признавать, что что-то не получилось, научить его принимать неудачу как часть творческого процесса, как норму, т.е. не расстраиваться

и начинать работу заново. Неудавшуюся, некрасивую работу нужно утилизировать, как делают настоящие художники на промыслах.

Каждое занятие завершается выставкой работ и краткой характеристикой достижений каждого ребенка. Надо отметить творчество каждого: похвалить, сказать, над чем надо работать, что посмотреть, о чем спросить, над чем подумать; отметить для себя, как проявятся творческие способности: будет ребенок талантливым или заурядным, старательным или задумчивым. Анализ проявлений творческих способностей даст педагогу возможность ближе узнать ребенка, его характер, темперамент и т.п. По завершении выставки обязательно поблагодарить детей за плодотворную творческую работу и сказать, что теперь эти работы будут храниться в собственном Ларце, и попросить их сложить свои работы в свой Ларец.

Также предусмотрено подведение итогов обучения в конце каждого раздела программы. Ребенок должен уметь рассказать о промысле, который изучали, рассказать о своих творческих работах.

Прежде чем ребенок начнет освоение программы «Достояние России. Народные художественные промыслы», рекомендуется ознакомить родителей с этой программой. Эмоционально-положительное отношение родителей к художественной деятельности ребенка способствует раскрытию его творческого потенциала. Необходимо обучать родителей «не учить детей рисовать», не навязывать готовые стереотипы, а поддерживать самостоятельность и творчество.

Например, нельзя говорить ребенку, когда он показывает вам свою творческую работу: «Как здорово!» или «Как красиво!» или «Что же ты нарисовал?» или «Вот я бы тут закрасил, ... вот я бы тут добавил...» или «Не очень здорово получилось! Нарисуй что-нибудь покрасивее». Забудьте эти фразы и «добрые» советы и никогда их не используйте, если хотите вырастить творческого человека!

Надо говорить: «Расскажешь о своем рисунке?» или «Это здорово, что ты использовал так много разных цветов!», «Сразу видно, что тебе очень нравилось это рисовать». Если затрудняются что-то сказать, можно просто улыбнуться и поощрить ребенка, пусть продолжает рисовать, лепить, заниматься аппликацией и т.д.

Для большинства детей родители и особенно мама являются эмоционально близкими людьми. Поэтому ребенку важно, что думают и как реагируют родители на его творчество. Повесят ли картинку или аппликацию на видное место в родном доме или выбросят как ненужную вещь на глазах у ребенка в помойку. Для ребенка важно уважение к его творчеству, адекватная реакция родителей на успехи и творческие неудачи.

Методические рекомендации ко всем 35 занятиям программы «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ» даны в формате примерных планов занятий и имеют одинаковую структуру с выделенными рубриками. В качестве примера приводим методические рекомендации для ЗАНЯТИЯ 1–2. «ТАЙНЫ ЛАРЦА».

ЗАНЯТИЯ 1-2 «ТАЙНЫ ЛАРЦА»

- Введение в мир народных промыслов
- Что такое Ларец?
- Функции Ларца
- Ларец в русских сказках, детских мультфильмах, в иллюстрациях художников детской книги
- Многообразие художественного решения ларцов
- Узор как способ декорирования поверхности

Формирование эмоциональной реакции ребенка на красоту изделий Ларца «Достояние России. Народные художественные промыслы» через визуальный и тактильный контакт детей с этими произведениями.

Придумываем и создаем свой Ларец – портфолио каждого ребенка. По завершении курса обучения планируется выставка, благотворительная ярмарка, поэтому отбираем лучшие работы и собираем их в свой Ларец.

Основы безопасной работы с художественными материалами, подготовка рабочего места и утилизация материалов после завершения занятия.

Цель занятия: Знакомство с народными промыслами, формирование эмоциональной реакции ребенка на красоту изделий Ларца «Достояние России. Народные художественные промыслы» через визуальный и тактильный контакт детей с этими произведениями.

Задача 1: Познакомить детей с традиционными народными промыслами, изделиями мастеров из Ларца «Достояние России. Народные художественные промыслы» и в игровой форме «зажечь» детей идеей создания собственного Ларца, в который они в течение года будут собирать свои творческие работы.

Задача 2: Организовать самостоятельную творческую деятельность детей на основе их знакомства с многообразием ларцов и приемов их украшения. Познакомить детей с правильной организацией рабочего места, подготовкой к работе и уборкой после завершения занятия.

Задание: Придумать и создать свой Ларец, украсив его аппликацией из узоров, нарисованных ребенком (дополнив необходимыми фрагментами по выбору ребенку).

Занятие 1: Рисуем боковины ларца и крышку – узор в полосе шириной 7-10 см и длиной 30 см, узор в квадрате 10x10 см.

Занятие 2: Продолжение темы, завершение работы над узором ларца. Выполняем аппликацию на боковинах и на крышке ларца.

На занятиях 1-2 ребенок научится:

- осознавать, что изделия народных художественных промыслов являются результатом труда мастеров и художников;
- воспринимать красоту изделий, сделанных мастерами;
- воспринимать отражение окружающей природы родного края в этих изделиях;
- уважать творческий труд мастеров и художников промыслов;
- осознавать, что можно самому творить чудеса, создавая новые изделия;
- понимать последовательность выполнения задания, состоящего из нескольких ступеней;
- выполнять аппликацию из нарисованных узоров;
- соединять свои рисунки с другими деталями, создавать гармоничную композицию ларца;
- создавать узоры на бумаге в полосе и квадрате;
- объединять различные узоры в единую композицию;
- описывать узор, который увидел или нарисовал.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Для педагога:

- Ларец «Достояние России. Народные художественные промыслы»
- презентация для этого занятия содержит:
 - репродукции картин русских художников с изображением предметов быта народа (одежда, украшения, посуда и т.п.);
 - фотографии изделий народных художественных промыслов;

- фотографии расписных ларцов;
- рисунки героев Комочка и Щепочки – природных материалов, которые помогают познакомить детей с народными художественными промыслами.

Для детей:

- картонная коробка с крышкой (для каждого ребенка), белая бумага, цветная бумага, угольник, линейка, карандаши, кисти, цветные карандаши, восковые мелки, либо акварель, либо гуашь, либо акриловые краски, баночка-непроливайка для воды, палитра.

На отдельном столе (свободный доступ для детей):

- ленты (бумажные и тканевые), цветная бумага разной фактуры, пуговицы, фантики, бумага для скрапбукинга, блески, пайетки и другие элементы. Допускается использование степлера под наблюдением педагога.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ – ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во многом именно от первого занятия зависит отношение ребенка к обучению в течение всего года, поэтому важно построить занятие таким образом, чтобы с первых же минут заинтересовать его, показать разнообразие народных художественных промыслов, возможности народного искусства и увлечь его художественной деятельностью. Ни в коем случае нельзя допустить скуки. На каждом занятии ребенок должен узнавать что-то новое о культуре России, о народных традициях, о людях творческого труда. Новые знания должны быть не только доступны его пониманию, но и соотноситься с интересами данного возраста, а также обеспечивать его развитие и формировать любовь к Родине, уважительное отношение к ее культурным традициям.

Построение занятия в рамках программы сродни постановке театрального действия, которому всегда присущи: завязка, развитие сюжета, кульминация, обобщение и эпилог. Частая смена деятельности – ответы на вопросы, участие в общей беседе, актуализация своего жизненного опыта и опыта непосредственного контакта (тактильного и визуального) с изделиями народных художественных промыслов, рассматривание фотографий и репродукций картин художников, художественно-творческая деятельность, содержательная оценка ее результатов – сделает занятие разнообразным и увлекательным.

Педагог обеспечивает комфортную эмоциональную среду занятий и использует культуротворческий потенциал народных промыслов для решения целей занятий. Предлагается познакомить детей с понятием «народные художественные промыслы», с многообразием художественных решений оформления ларцов, выполненных художниками народных промыслов России, художниками-иллюстраторами детских книг, художниками-мультипликаторами.

Эффективность патриотического воспитания через введение детей в мир народных промыслов во многом будет зависеть от тех чувств и эмоций, которые педагогу удастся вызвать у детей, и помочь в этом смогут сокровища Ларца «Достояние России. Народные художественные промыслы». Важно обратить внимание не только на красоту изделий, но и обеспечить тактильный контакт с ними. Тогда холодная гладкость гжельской вазы, теплота и яркость хохломских изделий, шероховатость и тяжесть дымковской игрушки никого не оставят равнодушными.

РЕШАЕМ ЗАДАЧУ – ВХОДИМ В МИР НАРОДНОГО ИСКУССТВА

Развить потребность в познании себя и окружающего мира через художественное творчество, обеспечить амплификацию развития личности ребенка, приобщить его к культуре своего народа позволит включение детей в образовательный процесс «игра-воспитание-обучение-применение в жизненной ситуации». Игровая ситуация основана на погружении ребенка в течение всего года в роль «мастера народного художественного промысла» и побуждении создать свой Ларец с сокровищами.

На протяжении года дети должны заполнить Ларец своими лучшими произведениями. Уже на первом занятии надо предупредить детей, что в конце года будет праздник – выставка работ, и начать готовиться к празднику. Собранные в Ларце произведения ребенка будут показывать, какой уровень работ был в начале обучения и какой в конце. Родители смогут увидеть, как ребенок усвоил информацию по народным художественным промыслам, и как он научился выражать свое отношение к этому виду народного искусства. Ларец у каждого ребенка свой, поэтому в него удобно будет складывать и неоконченную работу, а на следующем занятии ее завершать. В результате Ларец получится как портфолио, как собрание его работ для участия в выставках, благотворительных аукционах.

Поэтому на первом занятии предлагается ознакомить детей с изображениями ларцов в русских сказках, детских мультфильмах, в иллюстрациях художников детской книги, с многообразием художественного решения ларцов народных художественных промыслов России, обратив их внимание на узор как способ декорирования поверхности. Это позволит эффективно организовать художественную деятельность детей, обеспечить высокий уровень их самостоятельности при создании собственного Ларца.

С первого занятия необходимо начать формировать способность адекватно оценивать результат своего труда. Надо сделать так, чтобы ребенок понял, что неудачная работа – это норма творческого процесса и ее не стоит хранить, научить утилизировать эти работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Народные художественные промыслы – особая отрасль художественной промышленности, товарное производство художественно оформленных изделий бытового, декоративного назначения, основанное на исторически сложившихся художественных и ремесленных традициях народа.

Существенными особенностями народного художественного промысла являются коллективная основа творческого процесса, применение высококвалифицированного ручного творческого труда и вариативность исполнения изделий.

Народные художественные промыслы России – ценное достояние отечественной культуры, важное средство трудового, эстетического, духовно-нравственного воспитания детей.

Народный мастер – создатель произведений народного искусства, центральная фигура народных промыслов. Работает на основе коллективного творчества, в русле традиций.

Приобщение ребенка к народному искусству следует начинать как можно раньше, с первых лет жизни. Тогда уже в дошкольном возрасте будут складываться ценностные ориентиры, традиционно характерные для жителей России. Таким образом, воспитание ребенка будет направлено на формирование патриотического отношения к своей Родине, ребенку будет проще освоить историю Отечества в целом и историю своего родного края, где он живет, в частности.

Что может усвоить ребенок в процессе изучения основ народного искусства?

Народное искусство – искусство радостное. Не только потому, что произведения народного искусства – это изделия, выполненные с использованием насыщенных ярких красок, с жизнеутверждающими позитивными художественными образами. Народное искусство прививает ребенку интерес к радости труда; особое отношение к своему собственному труду и уважение к трудовой деятельности других людей.

Поэтому ребенка можно не только знакомить в доступной форме с росписью растительных узоров, зооморфными мотивами, которые традиционно используются в промыслах. Ребенка можно и нужно знакомить с трудом мастеров разных профессий, творчеством художников народного промысла. Чтобы ребенок понимал, что в каждое изделие народные мастера вкладывают не только физические усилия, но и свои раздумья, свой взгляд на мир.

Коллективность народного искусства – один из главных признаков народного творчества, заключающийся в единстве мировоззрения мастеров и потребителей, в традиции и преемственности. Коллективность определяет и творческий процесс в народном искусстве, и формы его бытования, и критерии оценки.

В развитии ребенка важную роль играет воспитание коллективного начала у ребенка. Умение работать в коллективе, играть разные роли – быть руководящим и занимать подчиненное место, уметь высказать свою точку зрения и ее отстоять, умение подчиняться мнению большинства – этому можно научить и воспитать ребенка, осваивая народное искусство, народные художественные промыслы.

Народное искусство собирает опыт поколений, предопределяет устойчивость традиций.

Традиции в народном искусстве – исторически сложившийся и передаваемый из поколения в поколение художественный опыт. Связывая так представителей различных поколений в единый по творчеству коллектив, традиции являются основной формой народного искусства. Предписывая мастеру определенную, обязательную для данного центра художественного ремесла систему различных средств, традиция дает ту необходимую основу, которая обеспечивает возможность творческой импровизации, варьирования.

Народное искусство постоянно изменяется в соответствии с переменами и условиями бытования духовной культуры народа.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 1

(приводится пример текста, который может быть адаптирован педагогом в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности детей)

Слайд 1. Достояние России. Народные художественные промыслы.

Слайд 2. Занятия 1-2. Тайны Ларца.

Слайд 3.

Педагог: Ребята, видите восклицательный знак в руке этих интересных персонажей. Как вы думаете, что это значит?

Примерные ответы детей: Да! Они нам что-то хотят сказать!

Комочек: Здравствуйте, я Комочек, и меня сделали из глины.

Щепочка: А я щепочка от дерева, и меня зовут Щепочка.

Педагог: Мы рады знакомству с вами. В течение года мы с вами будем жить в очень интересном мире – мире красоты и творческого труда. Это мир народных художественных промыслов России. Все изделия в этом мире делают из материалов, которые дарит нам природа: таких как металл, шерсть, глина, дерево. Вот и мои помощники Комочек и Щепочка – из глины и дерева. В течение года мы с вами узнаем, как умелые руки мастеров и художников из простого куска дерева, комочка глины, листа металла и других материалов создают очень красивые и полезные вещи.

Ребята, по-моему, у Щепочки и Комочка есть к нам предложение. Они могут нам много интересного рассказать и помочь в знакомстве с миром народных художественных промыслов России. Поэтому смотрите на слайды и слушайте нас внимательно, запоминайте. Они постараются сделать так, чтобы мир народных художественных промыслов стал для вас близок и понятен.

Слайд 4.

Педагог: Вы видите вопросительный знак в руке Щепочки? Это значит, что она хочет что-то спросить.

Щепочка: А как возникли промыслы?

Педагог: Комочек, ты можешь мне помочь?

Комочек: Да, народные художественные промыслы возникли давно. Люди всегда делали вещи, необходимые для жизни. Эти вещи были не только полезными, но и красивыми.

Педагог: Спасибо. Да, о красоте изделий народных промыслов мы можем судить по их изображению на картинах художников. Посмотрите, какие красивые одежды на этих картинах! Наши предки шили одежду и украшали ее вышивкой, кружевом. Делать такие красивые изделия очень непросто, поэтому только очень талантливые люди могли заниматься таким трудом. Их стали называть мастерами. Посмотрите, какая на картинах красивая посуда, ее тоже делали мастера и украшали узором! Для приготовления пищи использовали глиняную посуду, а кушали из глиняной и деревянной посуды.

Слайд 5.

Педагог: Щепочка, у тебя есть вопрос?

Щепочка: А какие изделия еще делали мастера народных художественных промыслов?

Педагог: Комочек, ты можешь мне помочь?

Комочек: Да, мастера делали очень красивую мебель, украшения, игрушки и другие вещи, которые люди использовали в быту. Но им очень хотелось, чтобы эти вещи были не только удобными для людей, но и красивыми.

Педагог: Действительно, эти изделия удобные и радуют своими яркими узорами. Этот шкафчик предназначен для хранения посуды. Он очень красивый, сделан очень давно талантливым мастером. Сейчас этот шкафчик хранится в Государственном историческом музее в Москве. Мастера делали красивые серьги, а для их хранения предназначались чудесные ларцы. Дети играли игрушками, сделанными мастерами. Эти игрушки, расписанные яркими узорами, сделаны из глины и дерева. Вам хочется такими игрушками поиграть?

Примерные ответы детей: Да, мы такими игрушками будем играть, хотим играть...

Педагог: Мастера делали игрушки для детей и очень радовались, когда дети могли играть разными игрушками. И игрушки, и ларец, и серьги сейчас хранятся в разных музеях России. Это произведения искусства народных мастеров. Они уникальные, а это значит, что изготовлены в единственном экземпляре и очень ценятся. Это достояние России.

Слайд 6.

Педагог: Вот наш Ларец.

Комочек: Ой, какой красивый Ларец!!!

Щепочка: На крышке написано «Достояние России. Народные художественные промыслы».

Педагог: Его изготовили современные мастера из дерева и украсили узором из цветов и листьев. Ларец имеет крышку и замочек. Чтобы Ларец можно было переносить, есть удобная ручка. Но самое главное у него под крышкой. Давайте откроем Ларец...

Слайд 7.

Щепочка: Посмотрите, здесь настоящее сокровище!

Педагог: Дети, вам нравятся эти изделия? Те, кому нравятся, похлопайте!

Примерные ответы детей: Да! (хлопают...)

Педагог: Замечательно. А есть те, кому не нравится? Тогда вы потопайте.

Примерные ответы детей: Да! (топают...)

Педагог: Тем, кто топал нужно подойти поближе, посмотреть повнимательнее. Можно произведения народных мастеров взять в руки, погладить поверхность, и тогда вы поймете, что это настоящее сокровище. Эти красивые изделия сделали мастера народных художественных промыслов. Этот поднос делали мастера в селе Жостово, вазу с голубыми цветами расписывали художники Гжели, а это дымковская игрушка – Барыня. Деревянный бочонок делали в Хохломе, здесь расписная семеновская матрешка, а этот платок расписали художники и мастера из Павловского Посада. Эти уникальные изделия народных художественных промыслов изготавливают только в одном определенном месте России. Поэтому название «дымковская игрушка», «жостовские подносы», «семеновская матрешка», «павловопосадские платки» связывают с определенным местом изготовления и видом изделия. Народные промыслы так называются, потому что их придумал народ. Мастера на протяжении многих лет работали, развивали промысел, придумывали новые изделия. Художественных промыслов в России много, и каждый из них уникален. А почему уникальный? А потому что другого такого во всем мире нет!

Педагог: Ребята, у меня замечательная идея! Предлагаю каждому сделать свой Ларец и собрать в него свои лучшие рисунки и работы. Согласны?

Примерные ответы детей: Да! Согласны.

Педагог: Для того, чтобы нам сделать свои красивые ларцы, предлагаю поучиться у мастеров, которые умеют делать красивые вещи. Давайте посмотрим, как рисовали ларцы художники и какие ларцы делали мастера народных промыслов.

Слайд 8.

Педагог: У каждого человека есть вещи, которые ему особенно дороги. У одного это золото, бриллианты, драгоценности. На этой картинке царь Кощей «над золотом чахнет». А у Вовки в Тридевятом царстве в ларце жили «двое из ларца, одинаковых с лица», которые все желания выполняли. Да только Вовка не смог правильно ими воспользоваться. А у Домовенка Кузи самым ценным был ларец со сказками, он хранил в нем самое дорогое и запирает его на замочек. А помните, как он расстроился, когда у него этот ларчик забрали? У многих людей есть такие шкатулочки, ящички, ларчики, например, у вашей мамы, и в нем каждый держит то, что ему дорого. Но самое ценное всегда люди хранили в ларце.

Помощники, что вы можете нам сказать?

Щепочка: Мне не понятно, что такое ларец?

Педагог: Ларец или ларчик, сундучок или шкатулка, как бы ни называли – кон-

струкция одна: ящичек, красиво украшенный, с крышкой, которая с одного бока держится на петлях, а с другого бока имеет замочек. Ларец может быть с замочком и без замочка. Предлагаю посмотреть картинки из мультфильмов и внимательно рассмотреть, какие ларцы там нарисовали художники!

Слайд 9.

Педагог: В сундуках не только хранили самое ценное, но их использовали и как стулья. Смотрите, в мультфильме «Конек-Горбунок» крестьянин и царь сидят на сундуках, как на стульях. Чем украшены сундуки?

Примерные ответы детей: Сундуки украшены цветами, узорами, ярко раскрашены...

Педагог: Правильно, у крестьянина деревянный сундук расписан цветами. У царя сундук – дорогой, обит красным сукном и узорным кованным металлом. А посмотрите, какой красивый сундук украшает комнату в мультфильме «Дереза»! В нем хранили одежду и на нем даже спали. Посмотрите, как это делает Дереза.

Слайд 10.

Педагог: Посмотрим на эти сундучки, рассматривайте и запоминайте узоры, которыми украшали ларцы, шкатулки и сундуки народные мастера! Помогите нам, Щепочка, опишите, что видишь!

Щепочка: Узоры самые разнообразные, и у каждого ларца или сундучка свой узор. Мастера подбирали краски для росписи, чтобы сундуки были украшением комнаты. Ярко расписанные сундуки несли радость людям и создавали уют в доме, что особенно ценилось в России, где холодная и длинная зима.

Ведь приятно зимой смотреть на яркие узоры, напоминающие летнюю лужайку. Представляете, за окном лежит снег, а дома такие красивые цветы!

Что нарисовано на этих сундуках?

Примерные ответы детей: Сундуки расписаны желтыми, красными цветами или букетами. Узоры на сундуках яркие...

Слайд 11.

Педагог: Совершенно верно! Эти сундуки из дерева, и художники их расписали крупными и мелкими цветами, букетами. Получилось очень красиво. Мы тоже будем украшать ларец.

Комочек: Вы будете стараться сделать очень красивый Ларец?

Примерные ответы детей: Да! Мы будем очень стараться, и у нас получится замечательный ларец...

Слайд 12.

Педагог: Ребята, у моих помощников к вам вопросы.

Комочек: Какие украшения ларцов и сундучков вам понравились?

Щепочка: Какой узор ты придумал для своего Ларца и какими карандашами или красками будешь его раскрашивать?

Слайд 13.

Педагог: Помощники, как бы нам организовать нашу работу?

Комочек: Что нам для этого потребуется?

Примерные ответы детей: Бумага, карандаши, краски, водичка в баночке...

Педагог: Какие вы молодцы, ничего не забыли, но Щепочка предлагает нам вспомнить правила работы с карандашом и кисточкой. Мы будем вместе вспоминать, я начну фразу, а вы продолжите. Для того, чтобы работа была безопасной, надо держать остро заточенный карандаш...

Примерные ответы детей: Аккуратно.

Педагог: Точить карандаши специальной...

Примерные ответы детей: Точилкой.

Педагог: Кисточки в рот брать....

Примерные ответы детей: Нельзя.

Педагог: Засовывать мелкие вещи в уши или нос...

Примерные ответы детей: Не буду.

Педагог: Краску буду вытирать о специальную....

Примерные ответы детей: Салфетку.

Слайд 14.

Педагог: Молодцы!

Щепочка: Как будем убирать за собой после завершения работы?

Педагог: Когда мы все нарисуем, надо будет все убрать, а для этого разложим отдельно готовый рисунок, краски, кисточки и...

Примерные ответы детей: Мусор.

Педагог: Мусор выбросим в...

Примерные ответы детей: В ведро.

Педагог: Воду, в которой полоскали кисти, выльем...

Примерные ответы детей: В раковину.

Педагог: Стол, на котором рисовали...

Примерные ответы детей: Вытрем салфеткой.

Педагог: Готовый рисунок положим...

Примерные ответы детей: Сохнуть, а потом переложу в свой ларец.

***Педагог:** Какие вы молодцы, с вами одно удовольствие работать. Мы тоже будем художниками, будем рисовать, раскрашивать, вырезать, клеить. Возьмем подготовленные коробки и отдельные листы бумаги. На бумаге нарисуем узоры, а потом приклеим их на коробку. У нас получится настоящий ларец – яркий, весь в узорах, красивый.*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Первое, что надо сделать педагогу, это посмотреть на ребенка и определить, он правша или левша (проследить, какой рукой он быстрее берет карандаш). Все то, что мы ставим «правше» с правой руки, «левше» надо поставить с левой.

Правила размещения материалов на рабочем столе:

- инструменты и материалы должны быть на столе в зоне доступа размаха руки ребенка;
- необходимо заранее определить последовательность выполнения работы и подготовить только самое необходимое для ее выполнения, чтобы не было на столе ничего лишнего, что не понадобится в ходе выполнения работы;
- все краски, палитру, кисти, баночку-непроливайку ставим с одной стороны (для правшей – с правой стороны, для левшей – с левой стороны) – над рисунком кисточку с краской проносить нельзя;
- ребенку достаточно объяснить все правила размещения инструментов для рисования на столе, а затем только напоминать и контролировать до тех пор, пока он не будет выполнять все подготовительные процедуры практически автоматически – надо приучать ребенка к самостоятельности;
- перед работой предупредить детей о местоположении швабры и тряпки, чтобы можно было сразу быстро убрать пролившуюся воду и краску;
- лист бумаги прикрепляем вертикально (на стенку или на мольберт), но крепим так, чтобы уровень глаз ребенка приходился на горизонтальный центр листа;
- если большой лист бумаги не помещается на столе, можно его опустить на пол; в этом случае необходимо зафиксировать углы и стороны бумаги, чтобы они не сворачивались и не ерзали по плоскости пола, тогда дети работают на полу на коленях;
- предупредить родителей, что должны быть особые фартуки для работы с красками – из большой футболки разрезаем спинку и пришиваем лямки, чтобы вся одежда была закрыта;
- чем младше ребенок, тем толще должны быть карандаши;
- чтобы ребенок не брал кисть с красками в рот, надо иметь рядом мягкую тряпочку для промокания кисти (марля, ситец, бамбук).

ЗАНЯТИЕ 1: ВЫПОЛНЕНИЕ УЗОРА НА БУМАГЕ ДЛЯ ЛАРЦА

Полезные советы: Возможно украшение ларца дополнительными деталями, помимо аппликации узорами, которые нарисовали дети. Эти детали следует удобно расположить на отдельном столике, **чтобы дети имели свободный доступ и свободный выбор** деталей для аппликации своего ларца. Это ленты (бумажные и из ткани), цветная бумага разной фактуры, пуговицы, фантики, бумага для скрапбукинга, блестки, пайетки и другие элементы. Желательно, чтобы готовых элементов аппликации было немного, и они не перекрывали по значимости узоры, которые нарисовал ребенок.

Прежде чем приступить к выполнению узора ларца, необходимо познакомить детей с материалами (гуашь, мелки) и рабочими инструментами (кисточки, карандаши), их свойствами, с приемами работы (штриховка карандашами, мелками, заливка краской).

Графические и цветовые возможности карандашей, красок, мелков – пробуем на полосках и в квадратах, рисуя узоры.

Карандаши, восковые мелки – рисовать, изменяя нажим.

Краски (гуашь) разбавляются водой, рисуются кисточкой.

Краску следует брать на кисточку немного.

Попробовать на палитре, какая линия и какой цвет получатся.

Выбираем яркие краски, а коричневую и черную краски убираем (они могут потребоваться позже для обводки узора).

Узор ребенок будет выполнять теми красками и карандашами, теми материалами, которые ему нравятся.

Каждый квадрат расписываем красками и кистями разной толщины.

Можно наметить узор простым карандашом, а можно сразу рисовать кисточкой.

Формат бумаги, на котором будет нарисован узор, определяем и обрезаем перед тем, как на нем будет рисовать ребенок.

Задание: придумать и создать свой Ларец, украсив его аппликацией из узоров, нарисованных ребенком (дополнив необходимыми фрагментами по выбору ребенку).

Занятие 1: Рисуем боковины ларца и крышку, узор в полосе шириной 7-10 см и длиной 30 см; узор в квадрате 10x10 см.

Приступая к выполнению, ребенку полезно обсудить презентацию, поговорить с детьми, какие узоры они будут рисовать, пофантазировать, проиграть заранее данную ситуацию.

Рисуем в полосе: Полоска – половина листа формата А4, сложенного и разрезанного вдоль. Таких полосок должно быть две (10x30см).

Рисуем в квадрате: Квадрат – лист формата А4, сложить меньшую сторону уголком к большей стороне и обрезать лишнюю часть. Большой квадрат сложить пополам и еще раз пополам, чтобы получился сложенный вчетверо маленький квадратик. Разрезаем большой квадрат на 4 маленьких. Рисуем на 4-х квадратиках (примерно 10х10 см).

Занятие первое заканчивается выставкой работ детей, каждый ребенок рассказывает о своем узоре.

Занятие 2 (продолжение темы): Завершение узора на бумаге. Обклеиваем орнаментальными полосами и розетками картонную коробку. Добавляем к аппликации и приклеиваем ленты (бумажные и тканевые), цветную бумагу разной фактуры, пуговицы, фантики, бумагу для скрапбукинга, блестки, пайетки и другие элементы. Занятие второе заканчивается выставкой работ детей. Важно предоставить возможность детям рассказать о своем Ларце.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Организация импровизированной выставки Ларцов. Каждый ребенок может рассказать о своей работе, что он делал, как и какими красками выполнял роспись, где использовал аппликацию. Какие чувства хотел передать в своей работе, какие эмоции испытывал при работе над Ларцом, а если работа признана ребенком неудачной, то он должен объяснить почему и принять решение о ее сохранении в Ларце – это презентация творческой работы. Ребенок должен также уметь рассказать о правильной организации рабочего места: как он сам подготовил его к работе, как убирал рабочее место и утилизировал материалы после завершения занятия.

Педагог обязательно должен поблагодарить детей за их творческий труд, старательность, прилежность, трудолюбие, внимательность и аккуратность на занятиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

Уже после первого занятия педагог сможет многое рассказать родителям о ребенке, дать ценные советы, которые смогут помочь им наладить более тесный контакт с ребенком. Самые общие советы, которые можно дать родителям после анализа художественной работы, выполненной на этом занятии:

- Если работа многоцветна, светла, жизнерадостна за психологическое состояние ребенка нет причин волноваться. Он воспринимает мир так, как это и положено в детстве. Если работа мрачная, доминируют серые, черные, фиолетовые, темно-синие цвета, возможно у ребенка есть внутренние страхи, сильные переживания, от которых надо ему помочь избавиться. В этом

случае необходимо быть к ребенку особенно внимательным и ласковым, обращать его внимание на светлые черты мира, на многообразие и многоцветие природы. Предложить полюбоваться изделиями народных художественных промыслов, показать, какие жизнеутверждающие, радостные мотивы использованы мастерами в авторских работах. Пусть ребенок расскажет, какими красками пользовались художники, выскажет свое мнение. Пусть он увидит, что мир не такой мрачный, как ему кажется.

- Посоветовать родителям обеспечить ребенку возможность дома закрепить знания и навыки, полученные на занятии. Родители могут следить за тем, как ребенок дома выражает свои мысли и чувства, вспоминая, о чем шел разговор на занятии.

- Надо объяснить родителям, что не всеми детскими работами надо восхищаться и вывешивать на всеобщее обозрение. Работы надо обсуждать, выяснять, что ребенок хотел сказать этой работой, какие чувства и эмоции хотел отразить в этом рисунке (и не важно, что это может быть криво и косо).

- Скажите родителям, что любой педагог с первого взгляда увидит присутствие взрослой руки в детском рисунке. Попросите родителей не мешать детям в самостоятельном художественном творчестве, но можно предложить помощь ребенку через обсуждение его идеи или видения рисунка. Может быть, в процессе разговора с Вами или в процессе творческой работы дома ребенок захочет глубже познакомиться с творчеством мастеров народных художественных промыслов.