

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
№40 «Снегурочка»

ПРОЕКТ

«Русские народные игрушки, народные промыслы»

Разработчик проекта:
Тагирова Леана Ясавиевна

СУРГУТ

*«Пусть ребенок чувствует красоту
и восторгается ею, пусть в его сердце и
в памяти навсегда сохраняются образы
в которых воплощается Родина»
(В.А.Сухомлинский)*

Творческое название: «Ненаглядная краса России»

Авторы проекта: Тагирова Л.Я.

Участники проекта: Дети, воспитатели, музыкальный руководитель,
родители группы.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Тип проекта – информационно-практический

По предметно-содержательной области – общество – культурные ценности

По характеру участия – ребенок участник

По продолжительности – долгосрочный

По количеству участников – групповой

Форма представления – презентация

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ОБУСЛОВЛЕНА:

- Большой значимостью воспитания нравственно-патриотических чувств у дошкольников в современном обществе.
- Развитием познавательных интересов и творческих способностей детей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формирование нравственно-патриотических чувств, средствами декоративно-прикладного искусства.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ВОПРОС

Способствует ли высокое художественное совершенство декоративно-прикладного искусства воспитанию нравственно-патриотических чувств.

ГИПОТЕЗА

Если не знакомить ребенка в дошкольном детстве с народно-прикладным искусством, то не будет достигнуто полное ознакомление с историей, культурой своего народа, что в дальнейшем приведет к обеднению его нравственно-патриотических чувств.

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

- Народное искусство глубоко воздействует на мир ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений.
- Ознакомление с произведениями народного творчества пробуждает в детях первые яркие представления о Родине, о ее культуре, способствует воспитанию патриотических чувств.
- Знакомство с народно-прикладным искусством помогает раскрыть красоту родной природы.
- Народное искусство способствует развитию эстетических чувств, творческих способностей, вызывает у ребенка желание участвовать в творческой деятельности: в составлении узоров, лепке, росписи игрушек и т.д.
- В ходе исследовательской работы необходимо заинтересовать детей и их родителей в изучении данной темы, убедить в ее значимости.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как повысить интерес к народно-прикладному искусству?

2. Какие формы и методы использовать для повышения познавательной активности детей?

3. Как влияет развивающая среда на нравственное развитие детей, на развитие художественных способностей?

4. Как может влиять участие родителей на результаты работы по ознакомлению детей с народными промыслами?

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Предметы народных промыслов.

Иллюстрации.

Стихотворные и художественные тексты, загадки, пословицы.

Дидактические игры

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Развитие творчества, ассоциативного мышления, памяти, внимания на занятиях.

Использование дидактических игр, предметов народных промыслов для индивидуальной и фронтальной работы.

Взаимосвязь декоративно-прикладного, устного и музыкального искусства.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

Расширять представления детей о многообразии предметов декоративно-прикладного искусства.

Формировать умение видеть взаимосвязь реальной действительности и народного искусства.

Развивать творческие способности детей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Приобщать к многообразию и особенностям декоративно-прикладного искусства.

Расширять представления детей о происхождении данного вида народного искусства.

Донести до воспитанников, что они являются носителями великой русской культуры, наследниками великих мастеров.

Воспитание чувства гордости за талант и самобытность русского народа.

Приобщать родителей к совместной деятельности.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

Подготовительный этап - сбор информации и подготовка методической литературы по теме проекта.

Основной – познавательный, практический. Проведение тематических занятий, оформление выставок народного быта. Изготовление народных игрушек, поделок, рисунков.

Заключительный – презентация проекта.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Оформление серии выставок для детей по русским народным промыслам.

Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала.

Составление перспективного плана, разработка конспектов, создание развивающей среды.

ОСНОВНОЙ ЭТАП

Проведение занятий, бесед (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных).

Экскурсия в «Русскую избу».

Выставка детских рисунков по мотивам народных росписей, «Народные игрушки своими руками».

Заучивание стихов, загадок о народных промыслах.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Представление материалов проекта на педагогическом совете МДОУ.

Презентация проекта.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В результате проведения комплексной работы по приобщению детей к декоративно-прикладному искусству у них появилось желание больше узнать о творчестве русских мастеров.

Знакомство с произведениями народных мастеров, с историей промыслов формирует у детей уважение и любовь к Родине, истории своего народа. Народное искусство способствует развитию эстетического воспитания, развивает творческие способности детей.

ВЫВОД

Без знания детьми народной культуры не может быть достигнуто полноценное нравственное и патриотическое воспитание ребенка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Вершинина Н. Горбова О. Знакомство с особенностями декоративно-прикладного искусства в процессе дидактических игр. //Дошкольное воспитание. 2004 №6.
2. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.
3. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. – М.: Скрипторий, 2008.
4. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Акцидент, 1997.
5. Лялина Л.А. Народные игры в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
6. Народное искусство в воспитании детей. / Под ред. Комаровой Т.С.. – М.: Педагогическое общество России, 2005.
7. Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. – М.: Скрипторий, 2006.
8. Соломенникова О.А. Радость творчества. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
9. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка. – М.: ТЦ Сфера, 2005.

Перспективное планирование

Проект: «Русские народные игрушки, народные промыслы»

Тема	Цель
Экскурсия в «Русскую избу»	Приобщать детей к русскому народному творчеству, показать связь между различными видами творчества: народными промыслами, русским фольклором (пословицы, поговорки, загадки, пляски).
Знакомство с русским национальным костюмом.	Познакомить детей с русским народным костюмом. Учить детей из разнообразия одежды выбирать то, что относится к русскому народному костюму. Через имена подвести детей к пониманию того, что люди разных национальностей живут рядом. У каждого народа есть свои стихи, сказки, песни, костюмы. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Труд и ремесла на Руси.	Продолжать знакомить детей с историческим наследием. Дать знания детей об особенностях ремесленного производства (ткачиха, гончар, кузнец, пекарь). Воспитывать уважение к историческому наследию родной страны в целом. Воспитывать признательность к истокам русской народной культуры и уважение людям труда.
Искусство Жостова. Жостовский букет.	Знакомство с традиционным русским художественным промыслом – жостовская роспись. Знакомство с элементами жостовской росписи, закреплять умение работать кистью.
Сказочная гжель.	Расширять знания об истории гжельского промысла. Помочь освоить простые элементы росписи, воспитывать уважение к народным умельцам.
Золотая хохлома	Золотая хохлома. Рисование. Расширять представления о хохломском промысле; учить рисовать отдельные элементы хохломской росписи; формировать умение работать концом кисти, развивать воображение.
Русские народные игрушки.	Познакомить детей с историей народной игрушки, с историей рождения русской деревянной матрёшки. Показать разнообразие видов данной игрушки. Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие деревянной матрёшки как символа русского народного искусства.
Игрушка – матрешка.	Познакомить с внешним обликом, особенностями росписи Полхов-Майданских матрешек (колорит, композиция, элементы). Учить рисовать растительный узор в стиле Полхов-

	Майданской росписи, используя акварель. Вызывать интерес и воспитывать уважение к работе народных мастеров.
Богородские игрушки.	Закрепить знания о разнообразии народной игрушки; продолжать знакомить с народными промыслами. Дать понятие о богородской игрушке.
Филимоновские игрушки. Филимоновская свистулька.	Познакомить с творчеством филимоновских мастеров. Показать особенности лепки филимоновской игрушки; учить добиваться точности в передаче формы; развивать моторику рук.
Дымковские игрушки. Дымковский конь.	Показать особенности конструктивного способа лепки дымковского коня. Закрепить умение соблюдать пропорциональное соотношение частей, учить соединять части фигурки.
Городецкие игрушки.	Познакомить детей с изделиями городецких мастеров. Освоение простейших элементов городецкой росписи. Продолжать формировать умение работать концом кисти.
Развлечение «Русская ярмарка»	
Выставка поделок и рисунков «Народные игрушки»	

Актуальность.

Народ, нация сохраняют себя благодаря собственной системе воспитания. Из всех национальных традиций важнейшими являются воспитательные, в конечном счете, они определяют духовный облик народа, его менталитет - образ морали и поведения. Ядром отечественных, в том числе народных педагогических традиций, несомненно, являются игры и игрушки, корнями которых выступает древнеязыческая религия предков русского народа.

Познание человеком достижений народной культуры, по мнению Л.Н.Толстого, является важным моментом в нравственном и духовном развитии личности. К.Д.Ушинский, развивая взгляды Л.Н.Толстого, считал, что у всех великих народов имеется своя национальная система воспитания и что чувство народности сильно в каждом человеке, и образовательные системы определяются национально-неповторимыми идеями народа. Осознание значимости педагогической культуры народа возможно при обращении к его историческому прошлому, к богатому наследию духовных идеалов и ценностей. Поэтому важным для развития педагогической науки является возвращение к истокам этнических культур на основе познания самобытности и уникальности каждого народа, внедрение в практику работы с детьми педагогического опыта, накопленного тем или иным народом, с целью устранения ассимиляции культур как явления, характерного для процесса поглощения одной культуры другой (Ш.М.-Х.Арсалиев, Г.Н.Волков, В.М. Григорьев, Т.Н. Петрова, В.Д.Путилин, М.Г. Тайчинов).

Духовный потенциал человека определяется не столько степенью его приобщенности к мировой культуре, сколько к национальным культурным традициям своего народа, ибо стремление педагогов дать большой объем знаний приводит к тому, что ребенок не успевает эмоционально воспринять их содержание и осмыслить как достояние собственной культуры. Национальная культура придает специфический колорит среде, в которой функционируют различные образовательные учреждения. При этом признание этнопедагогических традиций позволяет исследователям шире использовать совокупность воспитательных средств, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и игрушках (Г.Н.Волков). Обширный эмпирический материал (Г.Н.Волков, В.М.Григорьев, Г.Л.Дайн, О.И.Капица и др.) отражает возрастную стратификацию различных этносов, соответствующие обряды детского цикла и создает реальные предпосылки для построения этнопедагогической концепции, включая проблему функциональности русской народной игрушки. Игрушка, по мнению Г.Л.Дайн, О.А.Квасовой, В.С.Мухиной, Т.М.Разиной и других, всегда была предметом и объектом различных процессов и ритуалов, включая праздничные и воспитательно-образовательные. Народная игрушка моделировалась на основе специфики этнического сознания усилиями многих поколений.

Игрушка как часть духовной культуры народа охарактеризована в философских исследованиях с различных точек зрения: исторической, социальной, художественной, педагогической и т.д. Игрушки представляют собой особую сферу культуры, содействуя приобщению ребенка не только к широкому кругу понятий, но и формируют отношение к действительности и национальный характер (Ю.Н.Борев, М.С.Каган, Г.Л.Дайн, В.А.Разумный, Л.Н.Столович и др.). Игрушки и игры имели такое же важное образовательное значение, согласное с духом народа, как народная поэзия, легенды, сказки, поговорки, загадки и т.д., что служило средством воспитания, стимулом к дальнейшему развитию чувств, склада ума. Л.Г.Оршанский, изучавший народные игрушки, отмечал, что они являются «прямым зеркалом жизни взрослых, их верований,

страстей, радостей, без всякого педагогического умствования, без вечного превосходства взрослых над детьми». Г.Н.Волков включил понятие «игрушка» в определение народной педагогики. Однако этнопедагогические характеристики народной игрушки, изначально заложенные мастерами-умельцами, специально не изучались.

Как известно, дошкольное детство - начальный этап становления личности, ее ориентации на социум. В этот период, по мнению Н.Ф.Виноградовой, Л.С.Выготского, А.В.Запорожца, В.С.Мухиной, Д.Б.Эльконина и др., закладывается позитивно-оценочное отношение к социальному миру, окружающим людям, к самому себе. В процессе социализации, как считает А.В.Мудрик, особое место занимают мезофакторы, к которым относятся этнокультурные условия приобщения ребенка к субкультуре своего народа. В дошкольной педагогике выполнен ряд работ, посвященных исследованию проблемы народной педагогики (Т.И.Бабаева, Е.С.Бабунова, Л.Д.Вавилова, Г.Н.Гришина, Т.С.Комарова, З.-Б.Ф. Контаутене, Г.В.Лунина и др.); формированию у детей доброжелательного отношения к сверстникам разных национальностей (М.И.Богомолва, Р.И.Жуковская, С.А.Козлова, С.Н.Султанова, Э.К.Суслова, Р.Ш.Халикова и др.); определению роли игрушки в воспитании дошкольников (М.В.Крулехт, Ф.С.Левин-Щирин, Д.В.Менджерицкая, Н.М.Михайленко, С.Л.Новоселова, А.П.Усова, Е.А.Флерина и др.).

В последнее время является актуальным региональный подход в воспитании и обучении детей. Это обуславливается социально-педагогическими потребностями современного общества и состоянием проблемы народной педагогики. Условиями возрождения и дальнейшего развития традиций народной педагогики является осмысление значимости русской народной игрушки в системе дошкольного образования. Актуальность проблемы усиливается рядом противоречий: между теоретическим осмыслением этнопедагогического богатства народных игрушек и снижением интереса к ним; между многофункциональностью русских народных игрушек и недостаточной теоретико-методической разработанностью данного вопроса; между признанием роли игрушки, в том числе народной, и отсутствием системы включения игрушек в практику дошкольного образования; между широким подходом философских, искусствоведческих, педагогических исследований к проблеме народной игрушки и отсутствием методических разработок по ее включению в систему дошкольного образования. Для преодоления этих противоречий представляется принципиально важным определить тенденции возрождения традиций русского народа средствами игрушек, выявить объективные и субъективные факторы и причины, которые обусловили такую ситуацию, прогнозирование перспектив их развития.

Приложение

Что такое народная игрушка?

История народной игрушки уходит корнями в глубокую древность. Это самая ранняя форма художественного творчества народа, населявшего Россию, которая на протяжении многих веков видоизменялась, сочетая в себе колорит и многогранность культуры нашего народа. Материалы для изготовления игрушки были разнообразными. Мастерили из всего, что давала человеку природа: глина, солома, еловые шишки и дерево. Как было малышу не любить такую детскую игрушку? Ведь все, из чего она была изготовлена, было таким знакомым и привычным. Как будто сама природа давала человеку от щедрот своих, чтобы побудить к творчеству и дать жизнь новому творению.

Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась игрушка или "потешка", как называли ее наши предки. Самые маленькие получали погремушки или "шаркуны". Это могла быть засушенная коробочка мака с семенами, трещотка, яркий лоскуток ткани с колокольчиками или пришитыми кусочками меди.

Кроме развлечения, эти игрушки, по мнению родителей, служили для привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего ребенка от нечистой силы и сглаза. Погремушка или мяч, символизирующие, по мнению предков, небо и небесный мир, как бы соединяли ребенка с миром добра. Самое интересное, что в игрушках нашего народа не встретишь изображения злого или страшного персонажа, ведь в старину считалось, что такая игрушка может принести зло малышу.

Ребенок рос, менялись и игрушки, окружающие его. Они усложнялись, помогали ему научиться ходить, самостоятельно изучать окружающее его пространство. Для этой цели изготавливались различные каталки на палочке. Все гениальное - просто. На палке крепились колесные оси с подвижными деталями.

Игрушка увлекала ребенка звуками, которые издавали колокольчики или трещотки, закрепленные на ней, ритмичным движением колес - и малыш начинал ходить вслед за палочкой с прикрепленной игрушкой. Наступала очередь каталки, но уже на веревочке. Чаще всего это был конь - как символ солнца. Ребенок чувствовал, что его друг следует за ним по пятам, покорный воле хозяина. Таким образом, ребенок впервые мог почувствовать себя сильным и смелым другом для своей игрушки.

Наши предки были прозорливы и умны. Чутко чувствуя природу ребенка, они давали ему ту детскую игрушку, которая не только развлекала, но и обучала малыша, подготавливая его к дальнейшей жизни. Игрушек было немного, но каждая из них приучала ребенка к дальнейшей жизни.

"А во что же играли деревенские девочки?" - спросите вы. Конечно же, в тряпичных кукол. Мамы ловко мастерили дочкам куколок из кусков ткани и веревок. Причем такую куклу не выбрасывали, бережно хранили в доме, передавая от дочки к дочке, ведь в крестьянских семьях традиционно было много детей. Лицо у такой куклы обычно не прорисовывалось и это позволяло ребенку самому придумать характер и внешность тряпичной подружки. Наши предки считали, что такие игры приучают девочку быть в будущем хорошей матерью и хозяйкой в доме.

Какие только тряпичные куклы не изготавливались на необъятных просторах русской земли. Это и вепские куклы, изготовленные из обрывков изношенной ткани, олицетворяющие замужнюю женщину. Это и "крупенички" - куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи для нового урожая. Такие куклы делались и для женщин, которые хотели, чтобы у них поскорее появились дети. Сюда же можно отнести и рождественского ангела-куклу, изготовленную из ткани, простую, но, в то же время, необычную. Такими куклами украшали елку в Рождество. Были и куклы-

"пеленашки". Такая детская кукла легко умещалась на ладони. Ее подкладывали в колыбельку к новорожденному чаду, чтобы именно она приняла на себя все то зло, что предназначалось младенцу. Позже такая кукла вкладывалась малышу в руку, как своеобразный массажер для пальчиков, а также вставлялась в складочки одежды ребенка. Если приходили гости, то они хвалили куклу, а не малыша, боясь сглазить его. Также были куклы - "московки" (кукла с привязанными к поясу 6 детками - как символ материнской любви и нежности), "столбушки" (кукла на берестяных трубочках) и толстушки-"костромушки" (толстенякая кукла в нарядном платье, символизирующая сытость и богатство в доме). Встречались детские игрушки, характерные для какой-то определенной местности. Такие игрушки сохранились в нашей культуре и по сей день.

История народной куклы

Самые первые куклы (наверное, еще на заре человечества) делались из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой. Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба - женское божество. "Баба" передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла явно не носила игровой характер, а была оберегом женщины, дома, очага. При переезде на новое место эту куклу из золы домашнего очага обязательно брали с собой, видимо для того, чтобы на новом месте был снова очаг, уют, дом.

Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина остригала свои волосы, то она их собирала в небольшой мешочек и делала куклу. Считалось, что когда человек заболел, то его надо было обложить такими куклами и он выздоровеет.

Таковыми куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день свадьбы. В большинстве случаев кукла - это образ женщины, богини и поэтому прямую связь с ней имела, конечно же, женщина. Но и мужчины тоже "имели честь" пользоваться силой куклы. Женщина давала куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и напоминает о доме, очаге. У каждой хозяйки в доме в "красном углу" (так назывался угол, в котором стояла икона и другие святые и обережные вещи) была куколка, и когда в семье были ссоры, то, оставшись одна, женщина открывала окна и будто маленьким веником - куклой "выметала сор из избы". Это не материальный мусор, а сор, из-за которого ссоры в доме. У каждого новорожденного дитя была в колыбельке яркая куколка, охраняющая младенца от "дурного глаза". Но были и просто обыкновенные игровые куклы, с которыми играли дети.

На Руси, да впрочем и у всех славянских народов, было большое многообразие куколок. Самая распространенная детская игровая кукла - "стригушка". Делалась она из стриженной травы. Когда женщина уходила в поле, она брала ребенка и, чтобы он мог играть с чем-то, делала ему куклу из травы. Часто такую куклу использовали и в лечебных целях. Когда ребенок болел, то в такую куклу вплетали лечебные травы. А когда ребенок играл с ней, то запах травы оказывал лечебное действие на него.

Есть еще одна кукла, которая сопровождала ребенка с самого детства и до тех пор, пока не "уходила", т.е. не рвалась, портилась. Это "вепсская кукла". Найдена эта кукла была где-то под Прибалтикой. Делалась она из старых вещей матери, причем без использования ножниц и иглы. Почему так? Для того чтобы жизнь ребенка была не "резаная и не колотая". До рождения малыша, чтобы согреть колыбельку, в нее клали эту куклу. А после рождения кукла висела над колыбелькой и охраняла малыша от порчи. Когда ребенок подрастал, он с ней играл.

Были куклы и в помощь хозяйке. Кукла "десятиручка" помогала девушке или

молодухе (девушка, которая недавно вышла замуж) в хозяйстве. Такую куклу часто дарили на свадьбу, чтобы женщина все успевала, и все у нее ладилось.

А для того, чтобы в доме сытно и богато было, хозяйка дома делала куклу "зерновушку", или "крупеничка". Делали ее после сбора урожая. В основе куклы - мешочек с зернами, собранными с поля. Набивали её разными зёрнами. Также эту куклу женщина делала для того, чтобы у нее были дети.

Вот такие были куклы. И это лишь малая часть из всего того многообразия. Все они несли в себе магическое действие. Конечно, кто-то может сказать, что все это вымысел, но люди верили в это. Эти знания жили очень долго и передавались из поколения в поколение. Если человек хочет верить и видеть силу, как кажется на первый взгляд, в простенькой куколке, то эта кукла и станет для него магической. А сделать кукол можно самостоятельно, для этого нужно всего лишь несколько обрезков лоскутков, нитки, и фантазия.

ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ

История игрушек имеет такую же длинную летопись, как и история самого человека. Можно сказать, что игрушки появились одновременно с появлением человека. Надо же было как-то занимать детей в первобытном племени – и их мамы давали им всякие камушки, деревяшки необычной формы – это и были первые игрушки. Постепенно появились первые обработанные каменные и деревянные фигурки, куклы, погремушки.

Самая древнейшая из всех игрушек – это кукла. Какие только формы она не имела и как только не видоизменялась на протяжении истории! Самые первые египетские куклы имели настоящие волосы, подвижные руки и ноги, одежду и головные уборы жрецов. Множество различных глиняных кукол, изображавших животных, было и в античном мире. Например, любимой игрушкой у греческих детишек был троянский конь, внутри которого находились фигурки солдат. Куклы в Греции и Древнем Риме изготавливались из воска, глины, а затем ярко раскрашивались. Уже тогда зародилась специальная отрасль производства – изготовление кукол. Самыми дорогими были праздничные и сувенирные куклы – из слоновой кости. Такие куклы служили не только для забавы, но и были неотъемлемой частью религиозных обрядов. Например, собираясь замуж, девушки приносили свою любимую куклу в жертву на алтарь Венеры. Игрушки Античного мира являются отражением своей эпохи, искусства и религии того времени. Название дымковских игрушек восходит к названию села Дымково. Здесь местные мастерицы издавна лепили глиняную игрушку, которая распродавалась на празднике проводов зимы. Многие игрушки делали как свистульки. Дымковская игрушка, близкая по форме изделиям других промыслов, имеет характерные отличия в росписи. Издавна кукла была традиционной игрушкой и в русских семьях. Причем играли в тряпичные куклы все – не только девочки, но и мальчики до 7-8 лет, а потом их игры начинали строго разделять. Для малышек куклы изготавливали мамы и бабушки. Подрастая, дети сами начинали их шить. Так, пятилетняя девочка уже вполне могла самостоятельно смастерить себе куклу. В играх дети постигали искусство рукоделия, а затем их мастерство шить, вышивать и т.д. оценивалось взрослыми. В русской религии куклу часто наделяли магической силой плодородия, она выступала одним из главных атрибутов в свадебной церемонии – ее вручали невесте как счастливый символ продолжения рода. До начала XX века игрушки использовали также для призывания к ребенку ангелов-хранителей и добрых духов.

Постепенно игрушки становились все более разнообразными – детишки

играли уже не только традиционными куклами, но и различными матрешками, перчаточными куклами, фигурками зверей и птиц, кубиками, деревянными машинками и кораблями.

Со временем, кукла видоизменилась, усовершенствовалась и превратилась в ослепительную фарфоровую или пластмассовую красавицу, которая радует на сегодняшний день глаза наших детишек. А остальные игрушки стали настолько разнообразны, что в огромном выборе можно очень легко заблудиться.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРУШКА

История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с фольклором. Игрушка - одна из самых древнейших форм творчества, на протяжении веков она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя ее национальные особенности и своеобразие. Основным материалом для изготовления игрушек были глина и дерево, а начиная с первой половины 19 века - папье-маше. Мастерили также игрушки и из соломы, мха, еловых шишек, льна. Как глиняные, так и деревянные игрушки изготавливались во многих местах России. Можно указать наиболее важные центры: деревянную игрушку больше всего делали в Московской и Нижегородской губерниях, глиняную - в вятке, Туле, Каргополе. Многие из промыслов существуют и по сегодняшний день. Наиболее крупным центром деревянной игрушки издавна был Сергиев Посад с прилегающими к нему селениями. В игрушках Сергиева Посада преобладали жанровые изображения, фигурки барынь, гусаров, монахов. Очень интересными по форме и раскраске были "барыни-дуры" (как их называли сами кустари), 30-40 см. высотой, они вырезались из так называемого "трехгранника". Из одной его стороны получалась "спина", а две другие грани, сходящиеся на угол, обрабатывались мастером наподобие высокого рельефа. Немногоцветная условная роспись создавала выразительный художественный образ. По сюжету и стилистически с "барынями" и "гусарами" связаны скульптурные миниатюры - "китайская мелочь". Это крошечные, раскрашенные деревянные фигурки, величиной в 4-5 см., разнообразные и любопытные по своим сюжетам.

Другим центром игрушек, образовавшимся позже, в начале 18 века, была деревня Богородская, ставшая крупным промыслом деревянной игрушки. Богородская резьба и сейчас занимает значительное место в декоративном искусстве. Богородские мастера, передавая из поколения в поколение традиции своего искусства, создали игрушки своеобразные, неповторимые.

Прекрасно используя художественную выразительность фактуры и цвета дерева, мастера умело сочетают в игрушке гладкую обработку поверхности с неглубокими порезками и выемками, которыми они передают различные детали. Для богородских игрушек характерны сюжетные, групповые композиции, жанровые сцены, мастера часто используют сказочные и исторические темы. Многие игрушки делаются движущимися, что усиливает их выразительность.

Крупным центром производства деревянной и детской игрушки была и Нижегородская губерния, во многих ее районах - Городецком, Семеновском, Федосеевском - вырезались и расписывались игрушки. Основной сюжет городецких игрушек - лошади в упряжках. Лаконизм этих игрушек породил своеобразную стилизованность формы. Раскраска этих игрушек близка к раскраске детской мебели, сундуков, туесков, создавших славу городецкой росписи.

Особый интерес представляет собой дымковская игрушка, по названию

слободы Дымково, близ города Кирова. Ассортимент дымковских игрушек чрезвычайно разнообразен: барыни, кормилицы, всадники, гусары, фантастические птицы и животные, многофигурные сюжетные композиции. Упрощенно-лаконичной пластике дымковских игрушек соответствует характер ее декоративной росписи, поражающей своей красочностью, оригинальностью.

Глиняные игрушки Воронежской, Тульской, Архангельской областей по внешнему виду отличаются друг от друга, но всем им присущи необыкновенная ясность и простота форм, красота и фантазия.

На лучших образцах народной игрушки учатся современные художники, учатся искать мудрость в простоте, учатся совершенному владению материалом.

РУССКАЯ МАТРЕШКА.

Первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века, по образцу, привезенному из Японии.

Этот японский образец, выполненный с большим юмором, представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума - лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.

Первая матрешка представляла собой детскую группу: восемь кукол изображали детей разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с петухом до завернутого в пеленки младенца. Ее создателями были токарь В.П.Звездочкин, который выточил первых деревянных кукол и художник С.В.Малютин. Изначальные сюжеты русских матрешек были исключительно женскими: румяных и полных деревянных красных дев рядили в сарафаны и платки, изображали их с кошками, собачками, корзинками, цветами, хлебом-солью и т.п. Неожиданно выяснилось, что русские матрешки пользуются большой популярностью в Европе, особенно в Германии и Франции. В начале XX-го века начался просто массовый вывоз матрешек за границу. Собственно в это время за матрешками и закрепилось репутация “исконно русских”.

- Интересно и то, что после появления первой матрешки в разных районах России художники начали расписывать матрешек, так понравилась им кукла Матрена! И все они делали это по-разному.

Матрёшки из Сергиева Посада

Я из Сергиева Посада. Встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор на переднике узор.

Знаменит платочек мой разноцветною каймой.

До конца 90х годов XIX века матрёшки изготавливались в московской мастерской “Детское воспитание”, а после её закрытия производство и роспись матрёшки освоили учебные показательные мастерские в Сергиевом Посаде, старинном центре по изготовлению игрушек. Именно здесь вскоре началось массовое производство этой игрушки, и был выбран тип матрёшки, которую называют Сергиево-Посадской или Загорской. Бурный расцвет искусства изготовления и росписи Сергиево-Посадской матрёшки в первые десятилетия XX века был настолько своеобразен, что определил стиль росписи матрёшки в России на многие годы. В это время были созданы основные типы росписи сергиево-посадской матрёшки, главной отличительной чертой которой является стремление отобразить в росписи современную жизнь. Сергиев Посад был колоритным исконно русским городком. Большая базарная площадь, расположенная напротив монастыря, почти всегда была заполнена пёстрой шумной толпой: купцами,

монахами, богомольцами, ремесленниками. В 1910 году в Сергиевом Посаде была организована артель “Кустарь-художник” - куда вошли почти все местные мастера. В 1928 году она была преобразована в фабрику игрушек, существующую и по сей день. Матрёшка из Сергиева Посада имеет ряд отличительных черт: приземистую форму, верх, плавно переходящий в утолщающую нижнюю часть фигурки, роспись гуашью и лаковое покрытие.

Матрёшки из Полховского Майдан

А я, подружки, из Майдана.

Могу я стать звездой экрана.

Украшен мой наряд цветами

С сияющими лепестками

И ягодами разными,

Спелыми и красными.

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих сергиевских и семеновских сестер. Кроме того, удивляет ее необыкновенное многообразие от многоместных, подчеркнуто вытянутых по вертикали фигурок с маленькой, жестко очерченной головкой до примитивных одноместных фигурок – столбиков и толстеньких, похожих на грибки, куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново-красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. “Цветы с наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, более близкая и “пестрение” – украшение при помощи отдельных мазков, “тычков” и точек. Мастера Полховского Майдана, как и мериновские и семеновские соседи, расписывают матрешку анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись же сергиевских матрешек производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

Матрёшка семёновская

Я из тихого зеленого городка Семёнова.

Я в гости к вам пришла.

Букет цветов садовых розовых, бардовых

В подарок принесла.

Одним из основных центров по изготовлению и росписи матрешек является город Семёнов. Именно здесь родилась знаменитая хохломская роспись, в орнаментальных рисунках которой есть мотивы, восходящие к культуре древней Руси. В своей росписи семёновские мастера идут от традиций “травного” орнамента Древней Руси. Мастера-семёновцы оставляют больше незакрашенного дерева, расписывают матрешку анилиновыми красками, затем лакируют. Вначале намечают росчерком тонкой кисточки контуры лица, глаза, губы, наводят румянец. Затем рисуют платок на голове у матрешки, рисуют юбку, передник, руки. Основой композиции в росписи семёновской матрешки, считается фартук, на котором изображён букет пышных цветов. В манере исполнения этого букета и просматриваются приёмы росписи древнерусских мастеров. С течением времени рисунок букета как бы наливался соками трав, становился более плотным, красочным и живописным. В настоящее время мастера используют в росписи три цвета – красный, синий и желтый, варьируя сочетания цветов платка, сарафана и фартука. Главным в колорите семёновской матрешки является решение основного цвета в букете, который задаёт тон всему цветовому строю. Букет по традиции располагается

на фартуке асимметрично, несколько смещён вправо. Семёновские токари создали свою форму матрёшки, которая в отличие от Сергиево-Посадской матрёшки имеет большую стройность, относительно тонкий “верх”, который резко переходит в утолщённый “низ”. Знаменитая семёновская матрёшка отличается от матрёшек других центров своей многоместностью; в неё вкладывают до 15-18 разноцветных кукол. Именно в Семёнове была выточена самая большая 72-местная матрёшка, диаметр которой 0,5 метра, а высота 1 метр.

Вятская матрешка

Наши губки бантиком,
Да щечки будто яблоки,
С нами издавна знаком
Весь народ на ярмарке.
Мы матрешки вятские
Всех на свете краше.
Расписные, яркие
Сарафаны наши.

Жители Вятки и окрестных деревень издавна занимались производством игрушек. Особое своеобразие вятской расписной деревянной куклы в том, что матрёшку стали не только расписывать анилиновыми красителями, но и инкрустировать соломкой. Инкрустация соломкой художественных изделий из дерева на столярной основе, главным образом коробок и шкатулок, известна в этих краях давно. Для инкрустации используется ржаная соломка, которая выращивается на специальных участках и аккуратно срезается серпом вручную. Одна часть соломы для получения декоративного эффекта проваривается в растворе соды до золотистого цвета, другая остаётся белой. Затем солому разрезают, приглаживают, штампиком выбивают детали нужного рисунка. Наклеивают соломку по сырому нитроцеллюлозному лаку. Расписанную анилиновыми красителями и инкрустированную соломкой матрёшку покрывают масляным лаком. Вятская матрёшка наиболее северная из всех российских матрёшек. Она изображает голубоглазую девушку-северянку с мягкой застенчивой улыбкой. Лицо этой матрёшки завораживает и притягивает вас, настолько они мило и приветливо.

Авторская матрешка

В настоящее время фантазии современных художников нет границ. Традиционный тип сергиево-посадской матрёшки, держащей в руке какой-нибудь предмет, в настоящее время пополнился многочисленными вариантами матрёшек – девушек, женщин, иногда даже пожилых, с корзинами, полными фруктов, самоварами и лукошками. Все большее распространение получают матрешки, на фартуках которых изображены сюжеты из русских народных сказок. Художники, обладающие достаточным техническим мастерством, воспроизводят эти сцены в технике лаковой миниатюрной живописи декоративного Палеха или реалистического Федоскина. Заметнее становится тенденция использовать в росписи современной матрешки декоративные мотивы, характерные для традиционных центров русской народной культуры.

Особенности изготовления и этапы росписи матрешки.

- Интересно, а как же рождается матрешка?

Делают матрешек из лиственницы, липы и осины, срубленных обязательно ранней весной.

Древесина выдерживается два - три года, затем обтачивается на станках,

тщательно обрабатывается.

Мастер придирчиво выбирает материал для куклы, ищет такой, чтобы не было ни сучка, ни трещинки, и, только убедившись в качестве заготовки, приступает к работе.

Сначала точит самую маленькую матрешечку, порой она бывает совсем крошечной, меньше ногтя, затем больше, больше ...

Этапы росписи матрешки. Шлифовка заготовки. Обводка контура узора. Прорисовывание фона. Прорисовывание деталей. Окончательная обводка. Лакировка.

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА

Богородская резьба, богородская игрушка — русский народный промысел, состоящий в изготовлении резных игрушек и скульптуры из мягких пород дерева (липы, ольхи, осины). Его центром является посёлок Богородское (Сергиев-Посадский район Московской области).

Зарождение

Сергиев Посад и его окрестности издавна считались историческим центром игрушечного дела в России. Иногда его называли «русской игрушечной столицей» или «столицей игрушечного царства». Во многих окрестных сёлах делали игрушки. Но самым знаменитым стало село Богородское, расположенное приблизительно в 29 километрах от Сергиева Посада. Игрушечные промыслы Сергиева Посада и села Богородского специалисты называют двумя ветвями на одном стволе. Действительно промыслы имеют общие корни: традиции древней столпообразной пластики и школы объемной, рельефной резьбы по дереву при Троице-Сергиевой Лавре, известной с XV столетия.

По народному преданию, давным-давно в селе жила семья. Задумала мать позабавить малых детей. Вырезала она из чурбачка фигурку «ауку». Дети порадовались, поиграли и забросили «ауку» на печь. Раз муж стал собираться на базар и говорит: «Возьму-ка я „ауку“ да и покажу на базаре торгашам». «Ауку» купили и еще заказали. С тех пор и повелась резьба игрушки в Богородском. И стала она называться «богородской».

Реальную дату возникновения промысла определить достаточно сложно. Долгое время большинство исследователей считали, что уже с XVII века в Богородском занимались объемной резьбой по дереву. Основанием для таких утверждений служили дворцовые книги царя Алексея Михайловича, где говорится о покупке игрушек для царских детей по дороге в Троице-Сергиев монастырь. Причём, обычно ссылаются не на первоисточник, а на труды известных в 1930-х годах исследователей русской крестьянской игрушки Д. Введенского и Н. Церетелли, которые также опираются не на архивные документы, а на исследования И. Е. Забелина. Однако последний допустил ошибку: о покупке деревянных игрушек указывается в книге расходов Екатерины Алексеевны — жены Петра I, в записи 1721 года. Но, как пишет в своей статье И. Мамонтова: «Однако в источнике недвусмысленно говорится о том, что покупка сделана в Москве...»

Считается что самые ранние из сохранившихся произведений богородского промысла (находящиеся в Государственном историческом музее, Государственном Русском музее, Музее народного искусства им. С. Т. Морозова и Художественно-педагогическом музее игрушки) датируются началом XIX века. Вероятнее всего, правомерным будет отнести зарождение резной богородской игрушки к XVII—XVIII векам, а становление промысла к концу XVIII — началу XIX веков.

Сперва промысел представлял собой типичное крестьянское производство.

Изделия изготовлялись сезонно: начиная с поздней осени и до ранней весны, то есть когда наступал перерыв в сельскохозяйственных работах. Долгое время богородские резчики находились в прямой зависимости от Сергиевского промысла, работая непосредственно по заказам сергиевских скупщиков и изготавливая, в основном, так называемый «серый» товар, который окончательно отделывали и раскрашивали в Сергиевом Посаде.

Вместе с тем, именно на первоначальном этапе становление богородского промысла стали появляться произведения, считающиеся шедеврам народного искусства, среди которых: «Пастушок», ставшая своеобразной богородской классикой, львы со львятами, собаки со щенками.

Промысел возник в сугубо крестьянской среде, но развивался под сильным влиянием ремесленного производства с иным типом культуры — посадским. Этот тип культуры представляет собой симбиоз городских и крестьянских традиций, испытавший на себе влияние фарфоровой пластики, книжной иллюстрации, народного лубка и произведений профессиональных художников — живописцев.

Развитие

Уже в середине XIX века центр резного дела перемещается в Богородское, и Богородский промысел обретает самостоятельность. Большое влияние на формирование собственно богородского стиля оказало творчество таких мастеров как А. Н. Зинин, а несколько позже деятельность профессионального художника, коренного богородчанина П. Н. Устратова. Время 1840-70-е года XIX века, по мнению ряда специалистов — период расцвета богородского резного кустарного промысла.

Следующий этап развития игрушечного дела в Богородском связан с деятельностью в этой области Московского губернского земства в 1890—1900 годах. В 1891 году в Сергиевом Посаде организуется учебно-показательная мастерская, объединившая в себе функции научно-исследовательского и учебного заведений, а также осуществлявшая сбыт игрушек в России и за рубежом. Несколькими годами раньше в Москве, при поддержке С. Т. Морозова, был открыт Московский Кустарный музей. Фактически это было целое движение, возрождающее и поддерживающее в угасавшем народном искусстве национальную основу. В развитии богородского промысла значительную роль сыграли такие деятели земства и художники как Н. Д. Бартрам, В. И. Боруцкий, И. И. Овешков.

Профессиональный художник, коллекционер, и, впоследствии основатель и первый директор Государственного музея игрушки (ныне Художественно-педагогический музей игрушки) Н. Д. Бартрам одним из первых попытался сохранить и возродить старинные традиции. Однако, видя, что старые работы не увлекают кустарей, он начал ориентировать их на создание работ в народном стиле, но по образцам профессиональных художников. Противником этого пути был художник и коллекционер А. Бенуа, который считал этот процесс искусственным спасением промысла.

В первое десятилетие после Октябрьской революции в Богородском сохранялись старые земские образцы, продукция промысла в большом количестве уходила на экспорт. В 1923 году была восстановлена артель «Богородский резчик», в которой продолжили свою работу мастера старшего поколения и Богородский промысел занимает одно из ведущих мест. Изменение общественног уклада стимулировало мастеров на поиски новых форм и художественных решений. Однако именно в то время возникает наметившаяся ещё в «земский период» проблема «станковизма». В 1930-х годах появляется так называемая игрушка-скульптура, отличавшаяся новизной

темы и её раскрытия.

Одной из самых трагических дат в истории богородского промысла можно назвать 1960 год, когда была ликвидирована традиционная для художественных промыслов артельная организация труда и заменена фабричной. Этот процесс иногда метко называют «офабричивание» промысла. С этого времени начинает медленно умирать промысел, а на смену ему приходят понятия «художественная промышленность», «план», «вал» и другие абсолютно чуждые понятия. Через полтора десятка лет по злой иронии судьбы село Богородское с его своеобразным ландшафтом и особенности реки Куньи привлекли внимание энергетиков. Ситуация на промысле усугубилась. Сносились бревенчатые дома с кружевными наличниками, вырубались сады, а вместе с ними уходили и традиционные богородские посиделки, простота сельского общения. Мастера-резчики переселялись в многоэтажные дома на верхние этажи, занятие традиционным ремеслом становилось все более проблематичным. Г. Л. Дайн еще в 1984 году писала в журнале «Декоративное искусство СССР»: «...маленькой жалкой кажется деревня рядом с наступающими на нее новостройками. Вероятно не спасет её теперь и охранный зона. Неизбежно будет меняться быт людей, их духовно-нравственный облик, значит будет трансформироваться и Богородское искусство.»

Особенности промысла

Богородская резьба выполняется при помощи специального «богородского» ножа («щучка»). Одной из отличительных черт промысла всегда являлось изготовление движущихся игрушек. Наиболее известна игрушка «Кузнецы», обычно изображающая мужика и медведя, которые поочерёдно бьют по наковальне. Эта игрушка, возраст которой, по некоторым данным[3], превышает 300 лет, стала символом, как богородского промысла, так и самого Богородского, войдя в герб посёлка

Игрушке «Кузнецы» более 300 лет. «Кузнецы» стала символом Богородского промысла. Стоит подвигать планками и тут же начинается бойкая работа. В четком ритме двигаются фигурки, в такт стучат по наковальне молотки. И игрушка «Курочки» — тоже долгожитель. Ею играли дети еще во времена Пушкина и Лермонтова. В затейливой «потехе» с балансом заложена идея ритма, к которому ребенок чувствителен по своей природе. Весело смотреть, как в строгом порядке куры клюют нарисованные зерна. Сами механизмы их просты, но действия эффективны. Звук обостряет динамику игрушки.

Пёстрые деревянные курочки на подставке, фигурки кузнецов, мужика и медведя, - потяни за планку, и они застучат молоточками по маленькой наковальне... Забавные игрушки, известные на Руси с незапамятных времен, стали основным народным промыслом для жителей подмосковного села Богородское.

Традиционная богородская игрушка - это неокрашенные фигурки людей, животных и птиц из липы, композиции из жизни русского крестьянина. Символом промысла до сих пор считаются “мужик и медведь” в различных сюжетных постановках, первой из которых стала подвижная игрушка “Кузнецы”.

ФИЛИМОНОВСКИЕ ИГРУШКИ.

Филимоновские игрушки родились в селе Филимонове Одоевского района Тульской области. Деревня находится около залежей хорошей глины. Возможно, это и определило ее промысел (легенда говорит, что жил в этих местах дед Филимон, он и делал игрушки). В основном же игрушечным делом занимались женщины. Уже с 7-8 лет

девочки начинали лепить "свистушки". Работали зимой, в свободное от сельских трудов время. Затем игрушки продавали на ярмарках и базарах в ближайших уездных городах и в Туле. В настоящее время изготовлением глиняной игрушки в деревне Филимоново занимается мастерская керамических игрушек. Лепят фигурки вручную, затем их несколько раз сушат в натопленном помещении, обжигают в электрической муфельной печи в течение 12 часов при большой температуре (до 800 С) и расписывают без предварительной побелки (местная глина после обжига приобретает ярко-белый цвет). Расписывают игрушки здесь не кисточкой, а гусиным пером, используя анилиновые краски разведенные на яйце.

Старейшие мастерицы промысла, сохраняя традиции мастерства, темы и сюжеты игрушек, вносят свои дополнения и изменения. Звери и животные, выполненные художницами, отличаются по форме и росписи. Игрушки смешные, причудливые и в то же время простые по исполнению и очень выразительные. Сюжеты филимоновской игрушки традиционны - это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из животных - коровы, бараны, лошадки, медведи; из птиц - курицы, петухи и многое другое. В отличие от дымковских все филимоновские игрушки - свистульки, даже барыни и кавалеры. Свисток всегда находится в хвосте зверей и птиц, которых они держат. Местная глина особенная: вязкая, жирная, пластичная. Из нее вытягивают мастерицы всю фигурку сразу - при этом способе лепки, игрушки получаются грациозными, пластичными. Застывая, глина "садится", и тогда приходится снова "подтягивать", приглаживать изделия, отчего их форма еще больше вытягивается и удлиняется. И так происходит несколько раз, пока игрушка совсем не "замрет". После обжига начинают расписывать игрушку. Сначала наносят желтые полосы и пятна, потом их обводят красным "перышком", потом зеленым, синим, иногда фиолетовым. Кроме того, мастерицы варьируют цвет. Ложится синий мазок на желтый - получается зеленый, красный на желтый дает, как здесь говорят, "жарный" (оранжевый). Роспись строится по традиционной схеме: бегут по форме цветные полосы, чередуются со звучными локальными пятнами. Бывают и более сложные узоры, особенно на юбках барынь: ветвистая "елочка", яркая "ягодка", лучистая "звездочка", или "солнышко", сверкают, сплетаются в радостные узорные соцветия. Круг обозначает в росписи солнце, треугольник - землю, елочки и ростки - символ растительности и жизни. Все эти узоры напоминают о связях человека и природы. Несмотря на то, что орнамент и колорит росписи очень просты, игрушки после росписи выглядят очень яркими и праздничными, выразительными и добродушными. Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос. Налепов в филимоновской игрушке мало, особенно если сравнивать с дымковской, где налепы играют не меньшую роль, чем роспись. Филимоновские мастера оформляют налепами лишь глаза животных, чем достигают особой выразительности образа. Эти игрушки трудно спутать с какими-либо другими, так как они имеют свои традиции в трактовке формы и росписи. У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с маленькими головками. Например, у барынь высокие колоколообразные юбки с незаметным расширением книзу, верхняя часть туловища по сравнению с юбкой кажется меньше. Маленькая головка заканчивается высокой изящной шляпкой. Забавны игрушки, изображающие длинноногих и вытянутых солдат в характерных костюмах: френч в талию и полосатые штаны. Некоторые игрушки удивляют своей фантазией. Так, среди игрушек есть чудище с головой оленя. В руках у него курица, на спине сидит индюк, а на хвосте -

цыпленок. Особой пластикой отличаются игрушки животные. У баранов, коров и коней маленькие головы на вытянутых шеях, а короткие ноги придают особую устойчивость всем фигурам. Все игрушки очень веселые, и когда их много - это праздник. Когда смотришь на собранные вместе филимоновские игрушки, то невольно появляется радостное настроение.

Особенности филимоновской игрушки. Основную массу изделий филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки: барыни, всадники, коровы, медведи, петухи и т. п. Изображения людей — монолитные, скупые на детали — близки древним примитивным фигуркам. Неширокая юбка-колокол у филимоновских барынь плавно переходит в короткое узкое тело и завершается конусообразной головой, составляющей одно целое с шеей. В округлых руках барыня обычно держит младенца или птичку-свистульку. Кавалеры похожи на дам, но вместо юбки у них толстые цилиндрические ноги, обутые в неуклюжие сапоги. Головы фигурок венчают затейливые шляпки с неширокими полями. Интересны композиции, слепленные из нескольких фигурок, например «Любота» — сценка свидания влюбленных.

Все персонажи животного мира имеют тонкую талию и длинную, с изящным изгибом шею, плавно переходящую в маленькую голову. Только форма головы да наличие или отсутствие рогов и ушей позволяют отличить одно животное от другого. У барана рога — круглые завитки-баранки, у коровы — полумесяцем торчат вверх, у оленя — как причудливые ветвистые деревья, а конскую головку венчают небольшие конические ушки. Загадочна фигура медведя с зеркалом. Сказочный зверь сидит, широко расставив задние лапы, и держит в передних овальный предмет. Своей вытянутой изогнутой шеей он похож скорее на жирафа, только небольшая головка отдаленно напоминает медвежью.

Роспись игрушек. Филимоновские мастерицы расписывают свои игрушки яркими анилиновыми красками, замешанными на яйце, нанося их куриным пером. Несмотря на относительную скупость их палитры — малиновый, зелёный, жёлтый и голубой цвета — игрушки получаются яркими и весёлыми. Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент. Филимоновские барыни и кавалеры одеты всегда нарядно и ярко, их шляпки украшены разноцветными полосками, а на вороте кофты, на юбке и штанах нанесён всё тот же бесхитростный орнамент. Одежда филимоновских фигурок сложилась под влиянием с одной стороны городского костюма, с другой — крестьянских домотканых сарафанов, вышитых рубашек и поясов. Орнамент (разноцветные штрихи, пятна, веточки, розетки), нанесённый без определённой схемы, создает броский пёстрый декор.

Производство филимоновских игрушек сильно сократилось в начале XX века, но оставалось несколько мастериц (Е. И. Карпова, А. О. Дербенева, А. Ф. Масленникова и др.), не бросивших своего ремесла. В 1960-х годах усилиями искусствоведов и коллекционеров этот самобытный промысел был восстановлен. Сегодня в Одоеве открыта игрушечная мастерская. Современные филимоновские мастерицы, сохраняя традиционные приёмы лепки и росписи, стараются разнообразить сюжеты, сделать игрушку более нарядной.

ДЫМКОВСКИЕ ИГРУШКИ.

Дымковская игрушка — оригинальный глиняный промысел, зародившийся и

сохранившийся исключительно на территории Вятского края (Кировской области), в слободе Дымково, где издавна селились печники и гончары. Мало какой другой регион России имеет столь яркий и самобытный символ, какой имеет Вятский край в виде дымковской игрушки.

История дымковской игрушки насчитывает около 400 лет. Первыми дымковскими игрушками были свистульки в виде коней, баранов, козлов и уток, изготавливаемые к ежегодному празднику "Свистуньи", или "Свистопляски" – проводимому в честь погибших в битве 1418 года между вятчанами и устюжанами у стен Хлыновского кремля (Хлынов – старое название Кирова). Согласно преданию, ночью, не узнав друг друга, вступили в бой два дружественных друг другу войска. По случайно погибшим ежегодно справляли тризну. Позже она переродилась в народные гуляния. Празднество продолжалось несколько дней и было наполнено свистом вятчан из разноцветных свистулек. «Когда попадаешь на площадь и идешь среди свистящей толпы, кажется, что ходишь по воздуху. У всех смеющиеся и какие-то дерзкие лица. Идущие люди бережно держат перед лицами глиняную небольшую игрушку, ценой в три или пять копеек, изображающую двухголового зверя или барана с золотыми пятнами на боках. В хвост этому барану и свистят...» («Вятские записки», В. Лебедев.).

В прошлом изготовление дымковской игрушки было семейным промыслом. В летние месяцы заготавливали глину, толкли вручную или растирали в краскотерках комовой мел, в остальное время - лепили, сушили, обжигали изделия, ближе к «Свистунье» белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками, украшали ромбиками золотистой потали. А весной на лодках привозили дымковскую игрушку в город на праздник, радуя своим искусством детей и взрослых.

В конце 19 века промысел пришел в упадок. В 30-е годы 20 столетия в рамках возрождения некоторых народных промыслов была оказана поддержка возрождению и промысла дымковской игрушки. Несколько потомственных мастериц организовали артель "Вятская игрушка" при поддержке первого исследователя промысла – художника А.И. Деныпина. Игрушка лепится из местной красной глины по частям (в отличие от других игрушек, которые лепятся из единого куска глины). Перед обжигом игрушки высушивают и только потом обжигают. Раньше игрушки обжигали в настоящей русской печи, теперь обжигаются в муфельных печах.

Ранее обжиг игрушки производился русских печах. Сегодня обжиг производится в муфельных печах.

Обожженная дымковская игрушка имеет красно-коричневый, обыкновенный для глины цвет. Для побелки используется смесь мела и молока, в которую окунают дымковскую игрушку. При этом поверхность покрывается плотным белым слоем. Для раскрашивания использовали сухие краски, растертые на яйце. Сейчас используется гуашь, разведенная на яйце. За 400 лет развития промысла, несмотря на разнообразие композиционных решений, устоялись определенные сюжеты дымковской игрушки, закрепились определенные оформительские приемы и определенная цветовая гамма. Дымковской игрушке чужды полутона и незаметные переходы. Неразбавленные яркие краски создают ощущение радости жизни. Узоры имеют простые геометрические формы: круги, клетку, волны. В целом в каждой игрушке может быть использовано до 10 цветов. Вплоть до сегодняшнего дня дымковская игрушка изготавливается вручную, каждая игрушка – неповторимая авторская работа. По-прежнему основными мотивами дымковской игрушки являются кони, барыни, индюки, бараны, петухи, олени, а также групповые композиции. Исторически сначала основной тематикой были все-таки

животные и женские фигурки. Позже, с развитием промысла, возникли и городские мотивы. Дымковской игрушке по-прежнему свойственна некоторая ирония: козлы и бараны наряжены в яркие шаровары, медведи играют на музыкальных инструментах.

Сегодня мастера соблюдают традиции дымковской игрушки, но все равно каждая мастерица (а промысел этот исключительно женский) старается выработать свой особый авторский стиль.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Городец — город в нижегородском Заволжье, на левом берегу Волги. Он принадлежит к числу древнейших русских городов–крепостей. Городец — родина самых разнообразных промыслов. Он славился резьбой по дереву («глухая» домовая резьба), изготовлением инкрустированных мореным дубом донец (дощечка, на которую садится пряха) прялок, городецкой росписью, резными пряничными досками. Возникновение городецкой росписи связано с производством деревянных прялочных донец в деревнях, расположенных вблизи Городца. Производство донец способствовало зарождению оригинального местного живописного стиля. Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки — вот пантеон образов, создаваемых при помощи более нигде не встречающейся техники и стиля резных городецких донец. К вставным фигуркам коней и людей из мореного дуба прирезались детали и сопутствующие мотивы — стволы и ветки деревьев, силуэты сидящих на них птиц. Композиционно поверхность инкрустированного донца разделялась на два-три яруса. В верхнем ярусе изображали двух всадников по сторонам цветущего дерева с птицей на ветвях, при корнях дерева изображали собачек. Второй ярус занимала орнаментальная полоса, в нижнем ярусе размещались жанровые сюжетные мотивы. До сих пор живут в городецких росписях композиции с конями, всадниками, деревом и собачками. Разнообразны фантазии на тему прогулок кавалеров и дам, но из традиционных мотивов прочно сохраняются кони. Образ коня олицетворяет представление о красоте и силе. В середине XIX века осуществляется переход от инкрустации донец к их росписи. Этот процесс начинается с подцветки резных донец. Мастера начинают оживлять цветом светлый тон древесины и вставки из черного дуба. Более свободная техника росписи позволяла создавать новые сюжеты, учила красоте свободного живописного мазка, позволяющего писать без предварительного нанесения контура. У каждого мастера были свои любимые оттенки цвета и их сочетание. При этом они использовали общие приемы для создания грамотного колорита. Городецкие мастера умели создавать равновесие красочных пятен на поверхности предмета, достигая единства колорита и завершенности росписи. Время сложения городецкой росписи занимает около 50 лет. Складывается стиль этой росписи, рождается городецкий орнамент, в котором определяющими становятся крупные цветовые формы и пятна, скупые и лаконичные. Кроме донец расписывали детские каталки и стульчики. Близко к стилистике расписных донец стояли росписи мочесников — лубяных коробов, в которые складывали мотки пряжи. Писали свадебные сюжеты с конями, женихами, посиделками: «пряха и кавалер за беседой», «птица на дереве», «собака у дерева». Период 1870-1900 гг., связанный с общим бурным развитием промысловой деятельности жителей лесного Заволжья знаменуется окончательным сложением стиля городецкой росписи.

После упадка, пережитого промыслами в начале XX века и почти полного прекращения их деятельности в Первую мировую войну, возрождение было делом

сложным. 1930-е годы организуются общественные художественные мастерские. В 1951 году учреждается промысловая столярно-мебельная и художественная артель в селе Курцеве, председателем которой избирают Аристарха Коновалова, потомственного мастера городецкой росписи. Его мать и дядя, дед и прадед работали в промысле. С 1954 года начинается производство детской мебели с городецкой росписью. В 1957 году открывается класс городецкой росписи в Семеновской профтехшколе. Очень медленно расширяется ассортимент изготавливаемых вещей, появляется знаменитый городецкий конь-качалка, начинают возрождаться сюжетные росписи. В 1960 году артель была преобразована в фабрику «Городецкой росписи», а в декабре 1965 года курцевская фабрика объединилась с городецкой мебельной фабрикой в одно предприятие, получившее общее название «Городецкая роспись». В 1969 году на фабрике создается экспериментально-творческая лаборатория, в которой начинает работать Фаина Никифоровна Касатова, в 1970 году туда же приходят А.В. Соколова и Л.Ф. Беспалова, Н.А. Столесникова. Появляются прекрасные мастерицы Л.А. Кубаткина, Т.Н. Рукина, П.Ф. Сорина, Г.Н. Тимофеева, Н.Н. Носкова. Именно с работой экспериментальной лаборатории связаны поиски в области новых сюжетных композиций. Выбор первых работ пал на темы и композиции застолий с чаепитием у самовара. Все поиски основывались первоначально на старательном следовании приемам старых мастеров. Одновременно шел поиск типа изделий, в росписи которых целесообразно помещать сюжеты. Эта работа велась при помощи Института художественной промышленности. Наиболее оригинальной работой этих лет стало прямоугольное панно Лилии Федоровны Беспаловой «Художественный совет». В этой композиции в схему традиционного городецкого застолья вместо посуды и самовара включены художественные изделия городчан. Под руководством художников лаборатории постепенно улучшается качество работы городецких мастериц, 60 из которых начинают работать в авторской группе. Они расписывают хлебницы, декоративные настенные тарелки, полочки с комплектами поставков или разделочных досок, пирожные доски, поставки, ларцы и др. Господствующий цвет городецких росписей или ярко-желтый хром или киноварь. Они обычно являются доминантой колорита, фоном всей росписи в целом; синий, зеленый и иногда «разбеленные» тона (розовый, голубой) используются для написания узора, черный и белый – для проработки деталей.

МОТИВЫ ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ.

Наиболее распространенными мотивами являются: цветы — розы, купавки с симметричными листьями, животные - конь, птица. Всадники, кареты, барыни, солдаты, кавалеры, собачки — традиционны для сюжетной Городецкой росписи. КОМПОЗИЦИЯ. Существует три вида композиции в Городецкой росписи: цветочная роспись; цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица»; сюжетная роспись. Такое деление является условным, так как сюжетная роспись не обходится без цветочных мотивов, она разнообразна по схемам построения. И даже если изделия с городецкой росписью выполнены на основе одной композиции, но в разной цветовой гамме, можно не сразу уловить сходство.

Цветочная роспись. Этот вид чаще всего используется, он наиболее прост в исполнении. В менее сложном варианте на работе может быть изображен один цветок с расходящимися от него листьями. В более сложном варианте, например, на боковых стенках часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом. В цветочном орнаменте можно выделить следующие

наиболее распространенные типы орнамента: «Букет» - изображается симметрично. Обычно пишется на разделочных досках или блюдах. «Гирлянда»- это разновидность «букета», когда один или два крупных цветка располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.

ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ

Жостовская роспись - древнее и потрясающе красивое ремесло. Отличие Жостово от других росписей - обилие красок, яркие и ни с чем несравнимые тона, реалистичность цветов и птиц и др. элементов. К сожалению со временем мы стали забывать наши традиционные росписи. Но с недавних пор, благодаря разным творческим студиям, которых становится все больше и больше, традиционные росписи набирают большую популярность. Люди хотят обучаться этому мастерству. Современная Жостовская роспись используется сейчас во всем, начиная от украшений и заканчивая росписью элементов интерьера. Это своеобразное и красивое ремесло украшает наш быт.

История Жостовской росписи

Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII в. на Урале, где были расположены металлургические заводы Демидовых (Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск), и только в первой половине XIX века подносы стали изготавливать в деревнях Московской губернии — Жостове, Троицком, Новосельцеве и др. Скоро московский промысел стал ведущим. В настоящее время производство подносов с лаковой росписью сосредоточено в деревне Жостово Московской области и в Нижнем Тагиле. С первой половины XIX века мастерские по производству расписных подносов работали в нескольких деревнях Московской губернии: Осташкове, с. Троицком, Сорокине, Хлебникове и др. Жостовская фабрика ведет свое начало от мастерской (открытой в 1825 году) откупившихся на волю крестьян — братьев Вишняковых. В 1928 году несколько артелей, образованных на базе мастерских после революции, объединились в одну — «Металлоподнос» в деревне Жостово, которая в дальнейшем (1960 г.) была преобразована в Жостовскую фабрику декоративной росписи.

Техника Жостовской росписи

Изготавливаются подносы из обычного листового железа. Выкованные изделия грунтуют, шпаклюют, шлифуют и лакируют, что делает их поверхность безукоризненно ровной, затем расписывают масляными красками и покрывают сверху несколькими слоями прозрачного бесцветного лака. Наиболее важной операцией, требующей подлинного творчества, является роспись. Сюжеты росписи - цветочные и растительные орнаменты и бытовые сценки из народной жизни, пейзажи, сценки народных гуляний, свадеб и чаепитий. Самым распространённым видом жостовской росписи становится букет, расположенный в центре подноса и обрамлённый по борту мелким золотистым узором. В этом построении можно видеть определённое отражение композиции станкового натюрморта XIX века, заключённого в золочёную рамку. Но сам мотив получил более декоративное и условное истолкование, чем в станковых картинах. Он становится частью декоративной вещи, специальные приёмы позволяли мастерам органично вписать, как бы «вплавить» его в лакированную поверхность подноса. Букет превратился в нарядную

группу цветов, свободно положенную на блестящий лаковый фон. Три-четыре крупных цветка (роза, тюльпан, георгин, а порой более скромные анютины глазки, выюнки и т.п.) окружались россыпью более мелких цветочков и бутонов, связанных между собой гибкими стебельками и лёгкой «травкой», то есть небольшими веточками и листочками. Изображение словно рождалось из мерцающей глубины, растворяясь в ней прозрачными тенями и вспыхивая яркими букетами на поверхности. Чуть «утопленные» в фоне цветы казались лёгкими полуобъёмными, тактично данные ракурсы и повороты венчиков не прорывали зрительно плоскости предмета. Техника жостовской росписи как и сама роспись каждого подноса своеобразна и неповторима, ибо выполняется без каких бы то ни было образцов. За подкупающей лёгкостью и непринуждённым артистизмом письма, кроется огромное мастерство, выработанное поколениями талантливых в прошлом безвестных крестьянских художников. Пишут жостовские художники масляными красками, мягкими беличьими кисточками. Во время работы художник держит поднос на колене и, когда необходимо, поворачивает его. А рука с кистью опирается на деревянную планочку, лежащую поперёк подноса. Художник сначала лишь намечает будущую роспись, рисует свободно быстрыми и точными мазками. И даже повторяя рисунок, мастер импровизирует, добавляет что-то новое.

Выполняется роспись в 4 этапа:

1. Начинается с «замалёвки», разбеленными красками намечается общий силуэт изображения, расположение основных пятен. Замалёванные подносы сушатся в печах в течение нескольких часов.
2. Следующими этапами, «тенежкой» и «прокладкой», строятся формы цветов и листьев; сначала наносятся прозрачные тени, затем плотными яркими красками «прокладываются» светлые места росписи.
3. После этого следует «бликовка», то есть нанесение белильных мазков, уточняющих все объёмы.
4. Завершается роспись изящной графикой «чертёжки» и «привязки». Упругие линии «чертёжки» легко оббегают по контуру лепестки и листья, выразительно подчёркивая по контрасту их сочную живопись. Мелкие веточки, не случайно называемые «привязкой», смягчают переход к фону. Эти сложившиеся в промысле традиционные приёмы каждый мастер использует по-своему, творчески обыгрывая декоративные возможности кистевого письма (например «бликовка» может мягко «сплавляться» с «прокладкой», а может чётко выделяться на ней).

В результате появляются бесконечные варианты сходных мотивов и образов, но никогда не увидеть среди них буквальных копий или повторений. Так что каждый поднос-это уникальная авторская работа. Иногда живопись светится особым мерцающим светом. Это мастер использовал в картине перламутровые фрагменты, накладывая их прямо на поднос. Ярko выразительны средства искусства Жостово. Ему присущи своя художественная система, живописные приёмы и самобытный стиль, сложившиеся из сплава орнаментальных народных росписей и освоенного народными мастерами реалистического живописного натюрморта. Искусство Жостово основано на выработанных поколениями приёмах письма, без которых его артистичное мастерство было бы невозможно. Оно рождается в самом процессе своеобразной живописи-росписи, сочетающей строгую последовательность и отточенность ремесленных приёмов с импровизационностью творчества. Обаяние искусства Жостово в искренности, непосредственности его содержания и выразительных средств. Оно демократично во всех своих проявлениях, для его восприятия не нужно специальных знаний и подготовки.

Садовые и полевые цветы - как реальные, так и рождённые фантазией художника, собранные в букеты и раскинувшиеся венками и гирляндами - эта тема находит живой отклик у каждого человека, пробуждает чувство прекрасного.

Работы в технике Жостовской росписи

Сегодня декоративная живопись находится на подъеме. Это не означает, что в жизни промысла нет сложностей и проблем. Они существуют во всех сферах нашей культуры, которой приходится противостоять современной безоглядной коммерциализации. Жостово подражают, пытаются подделываться под стиль и даже авторские манеры художников. Коллектив, работающий в промысле, обладает высочайшим профессионализмом, достигнутым многолетним упорным трудом и творческими поисками, совершенствованием мастерства и постоянной ориентацией на лучшие образцы из наследия старых мастеров. К этому надо добавить изучение истории искусства, классического натюрморта и разных видов русского прикладного и народного искусства, пополняющих "творческую копилку" мастеров.

ХОХЛОМСКИЕ УЗОРЫ.

Золотая хохлома – один из старинных самобытных русских народных промыслов, на протяжении веков формирующий быт и жизненный уклад целых поколений и являющийся неотъемлемой частью российской культуры.

"Хохлома" - старинное местное слово, связанное с языком проживавших на территории Заволжья финно-угорских народов. Имя Хохлома было дано протекающей здесь реке, на которой возникла деревня - тоже Хохлома, разросшаяся еще к XVI веку в крупное торговое поселение. В течение нескольких столетий ремесленники, родившиеся в окрестных деревнях, свозили сюда для продажи изготавливаемую ими расписную деревянную посуду и ложки, которые также стали называть хохломой.

Искусство хохломы возникло и развивалось в лесах Заволжья, в массовом местном промысле, изготавливавшем деревянную токарную посуду и ложки, впитывая в себя драгоценное наследие художественной культуры Древней Руси и вековой трудовой и творческий опыт множества талантливых мастеров народных ремесел. От одного поколения художников к другому в промысле передается уникальная технология окраски дерева в золотой цвет без применения золота, известная еще иконописцам Древней Руси и приспособленная местными самобытными изобретателями к декорировке деревянной посуды. Производство хохломской посуды долгое время сдерживалось дороговизной привозимого олова. Обеспечить оловом мастеров мог только очень состоятельный заказчик. В Заволжье такими заказчиками оказались монастыри. Так, села Хохлома, Скоробогатово и около 80 селений по рекам Узоле и Керженцу работали на Троице-Сергиев монастырь. Из документов монастыря видно, что крестьяне этих сел вызывались для работы в мастерских Лавры, где могли познакомиться с производством праздничных чаш и ковшей. Не случайно, что именно хохломские и скоробогатовские села и деревни стали родиной оригинальной росписи посуды, так похожей на драгоценную.

Так, начиная с XVII века, на всю Россию славилась расписная деревянная посуда заволжских мастеров. «Парадная» посуда изготавливалась по особым заказам небольшими партиями из разных пород дерева, разных форм и художественной отделки, и предназначалась для дарения именитым гостям и иностранным послам.

Искусство хохломы - это не только красиво выполненная роспись, но и умение создавать выразительную форму изделия, знание сложной технологии обработки дерева. И немногие знают, сколько труда и терпения, сноровки и истинного вдохновения требует

людей разных специальностей этот сложный процесс.

Хохломской рисунок еще характерен тем, что на черном, золотистом или красном фоне создавался лиственный-ягодный, так называемый травный, орнамент – изображения земляники, малины, ежевики, крыжовника, смородины, рябины и т.п. – выполненный сочетаниями красного и золотистого, красного и черного или же золотистого и черного цветов.

В современной хохломской росписи сохраняется стиль и колорит традиционного орнамента, «верхового» и «фонового», но цветовая гамма - расширена. Кроме черного, красного и золотого цвета - традиционного триколора, пришедшего из иконописи, используются зеленый и желтый, оранжевый и коричневый цвета. Символом хохломской росписи стала огненная жар-птица, украшенная яркими цветами. Столицей золотой хохломы по праву считается город Семенов, расположенный в Нижегородской области.

Сегодня Семенов это развитый туристический центр в котором проводится фестиваль «Золотая хохлома - душа России». Здесь есть что посмотреть. Туристы могут посетить музейно-туристический центр «Золотая Хохлома» или фабрику «Хохломская роспись», чтобы пройтись по ее цехам, увидеть, как рождается и расписывается деревянная ложка, панно, матрешка, красивая посуда, мебель. Гостям нашего города предоставляется возможность приобрести уникальные изделия народных промыслов. Так семеновская хохлома стала для всего мира визитной карточкой города. Это действительно душа России.

ГЖЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО.

Первое упоминание Гжели в исторических документах ("Духовная грамота" Ивана Калиты).XVI век. В завещании царя Ивана IV "Грозного" Гжель значится среди "государевых дворцовых волостей". XVII век. В 1663 году царь Алексей Михайлович издает указ "во гжельских волостях для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины".

В 1710 году Гжельская волость целиком приписывается к аптекарскому приказу "для дела алхимической посуды" и к концу века состоит из 16 деревень, где находится 681 двор и живет 4542 человека. Начало XIX века. Продукция Гжели именуется "палевой и цветной посудой", "лучшею из всех делаемых в России сего рода посуд", а сама Гжельская волость "весьма славной".

Уже в эпоху Петра I делались попытки организовать в России производство художественной керамики, но результаты их дали себя знать лишь в середине XVIII в.

Честь создания русского художественного фаянса принадлежит московскому купцу Афанасию Гребенщикову, который на своем заводе впервые в России в 1747 году освоил выпуск тонкой майолики или ценины, как ее тогда называли. Майоликовые изделия имели толстый цветной черепок, покрытый белой эмалью; большая часть их оставалась без росписи. Славу же гребенщиковской посуды составили именно те изделия, которые несли на своей чуть голубоватой поверхности прекрасные синие рисунки. Формы их были выдержаны в стиле барокко и заимствовались с фарфоровой и серебряной посуды, а роспись ориентировалась на образцы модного дельфтского фаянса из Голландии, который становился эстетическим идеалом своего времени. Преобладали орнаментальные мотивы, исполненные синей краской, каждый из которых был не копией, а вариантом "противу заморского образца". Они составлялись из элементов, характерных для росписей эпохи: рокайльных завитков, стилизованных корзин с цветами, мотивов раковины, каемок с диагональными пересечениями. Орнаменты покрывали крупные суповые чаши(терины),

блюда, лотки, на каждом предмете имея оригинальную трактовку, в основе которой лежал принцип крупного декоративного пятна на светлом фоне.

Другой характерный принцип декорирования гребенщиковской посуды - белый кружевной узор на голубоватом фоне с геометрическими элементами и элементами корзиночного плетения. Не все изделия завода Гребенщикова имеют равноценное художественное значение: одни из них - высокие образцы майолики, созданные подлинными мастерами, другие выдают руку начинающего мастера. Первые делались на заказ, использовались при императорском дворе, в казенных учреждениях или в домах аристократии (например, суповая миска с гербом известного писателя и театрального деятеля П. А. Сумарокова), вторые шли в продажу. Завод Гребенщикова оказал влияние на все дальнейшее развитие русской художественной керамики. В частности, огромное значение имел опыт этого завода для крупнейшего гончарного района России - Гжели.

В истории русской керамики Гжель занимает особое место не только потому, что именно она стала центром народного керамического искусства, но и в силу того, что снабжала многие заводы глиной, поставляла превосходные кадры гончаров; они, в свою очередь, несли глубокие традиции гончарного искусства в другие места: гжельские крестьяне повсеместно основывали керамические предприятия. С гжельской майолики XVIII в. и начинается история развития народной художественной керамики в России. Вслед майолике в XIX веке началось изготовление полуфаянса, фарфора и фаянса. Всего за 50 лет Гжель освоила все основные виды художественных изделий из глины.

Наиболее яркие страницы этой истории приходятся на вторую половину XVIII в., когда в Гжели, расположенной в 50 верстах от Москвы, почти все население 30 деревень стало изготавливать майолику. По своеобразию и мастерству исполнения наиболее интересны кумганы и квасники, для которых характерна специфическая, многократно варьируемая форма. Дисковидное набухшее тулово с хоботообразным носиком устанавливалось на львиные лапы и увенчивалось двучастной шейкой с крышкой. У квасников в середине тулова-диска - отверстие. Неповторимую прелесть придают гжельским кумганам и квасникам скульптурные фигурки, размещавшиеся то на "плече" дисковидных сосудов, то на самой поверхности их: изображения мужчин с музыкальными инструментами, женщин, читающих книги, мамок с детьми; иногда из фигурок составлялись жанровые сценки охоты, войны и т. п. Такого рода сосуды служили украшением праздничного стола, наполнялись брагой, пивом и фруктовыми квасами. Большой интерес представляет и роспись на гжельских майоликовых изделиях, не претендующая на изысканность, выполненная в манере, близкой лубку. Она отличается мастерством композиции и цветовой гармонией. Каждая картинка - плод творчества гончара, человека зачастую неграмотного, но с чутьем художника, позволяющем объединить в своем творчестве наблюдения над природой, городской и деревенской жизнью, впечатления от других видов искусства и плоды собственной фантазии. Уверенной рукой на необожженную эмаль наносился коричневый контур, который внутри заполнялся зеленой, синей, коричневой и желтой краской. Архитектурные мотивы, животный и растительный мир нашли, главным образом, отражение в гжельских рисунках, иногда человеческие фигуры, но более всего - птицы, столь любимые народным искусством. Они изображались в разных позах: стоящими, сидящими, порхающими, клюющими, устроившимися на ветвях, оглядывающимися назад.

Еще одну черту, присущую народному искусству, унаследовала гжельская майолика - сопровождать изображение надписями о времени изготовления сосуда, именах мастера или владельца. Благодаря гжельским сосудам мы знаем таких мастеров Гжели XVIII в.,

как Никифор Семенович Гусятников, Иван Никифорович Срослай, Иван Иванович Кокун.

Особую область гжельской майолики составляет скульптура. Она столь же своеобразна, как и посуда, необычайно жизненна, мастерски, с остроумно найденными решениями выполнена. Образы, взятые из реального быта своего времени, привлекают не только художественным мастерством исполнения, но и высокой степенью обобщения.

Гжельская майоликовая мелкая пластика способствовала в дальнейшем пробуждению интереса к этой области декоративно-прикладного искусства и появлению множества фарфоровых фигурок и композиций не только на гжельских, но и других русских фарфоровых заводах. В XIX в. получили распространение еще два вида художественной керамики - полуфаянс (его создавали только в Гжели) и тонкий фаянс.

Искусство полуфаянса явилось прямым продолжением гжельской майолики. Остался почти без изменений ассортимент изделий (кувшины, кумганы, квасники, рукомои, чернильницы, солоницы), сохранялась прежняя архитектура форм, столь же бережное отношение к декору и его связи с формой. Но полуфаянс отличался от майолики технологически, родился в другое время, и потому его художественный образ стал иным.

Изделия из полуфаянса имели белый черепок, однако он все еще оставался толстым, его расписывали после обжига синей краской и поливали прозрачной глазурью. Сочетание белого черепка с синей росписью, которая носила почти исключительно орнаментальный характер с преобладанием растительных форм, составляет специфику полуфаянса.

Благородное сочетание синей краски и белого фона знали и использовали с давних пор: в китайском фарфоре, дельфтском фаянсе, английском тонком фаянсе. Однако по образному содержанию, композиционному строю, характеру мазка, месту, которое занимали на сосудах, гжельские синие росписи на белом фоне полуфаянсового черепка совершенно самостоятельное явление в керамике.

XIX век принес бурное развитие фаянсовой промышленности, развивавшейся параллельно с производством полуфаянса в Гжели. Изменилась технология фаянсового производства, иным стал художественный образ нового керамического материала. В отличие от майолики и полуфаянса, фаянс имел тонкий, белый, легкий черепок, покрытый прозрачной глазурью. Он шел на изготовление, главным образом, столовой посуды. Чрезвычайно разнообразны способы его декорирования: цветные поливы по гладкой или рельефной поверхности, подкрашивание массы, кистевая роспись красками и люстром. Однако самое широкое распространение получил способ переводной печати, изобретенный в Англии специально для этого вида керамики. Он оказался наиболее экономичным, что было чрезвычайно важно для художественной промышленности.

В советское время основное место стало принадлежать тонкому фаянсу. Полуфаянс нашел продолжение в другом керамическом материале - он вдохновил советских художников на создание гжельского фарфора, сохранившего традиции полуфаянса и, в определенной мере, его художественный образ.

После полуфаянса настал фарфоровый период в производстве Гжели. К концу XIX века гжельским умельцам удалось добиться неординарных художественных и технологических высот при изготовлении посуды. Тончайший фаянс и белоснежный фарфор не только радовали глаз, но и были очень прочными.

После революционных событий 1917 года все гжельские заводы были национализированы и пребывали в запустении вплоть до середины XX века.

Сегодня искусство гжели вновь возродилось, и даже более того, получило мощный толчок в развитии благодаря новым современным технологиям.

Тема: "Веселые матрешки"

Занятие по рисованию.

Программное содержание: Познакомить детей с историей народной игрушки, ее внешним обликом, особенностями росписи Полхов-Майданских матрешек (колорит, композиция, элементы). Учить рисовать растительный узор в стиле Полхов-Майданской росписи, используя восковые карандаши и акварель. Вызывать интерес и воспитывать уважение к работе народных мастеров.

Материал: Образцы матрешек Полхов-Майдана; бумажный силуэт матрешки, восковой карандаш черного цвета, акварель, кисти, салфетки - на каждого ребенка.

Предварительная работа: Рассматривание матрешек в группе, игры с народными игрушками, составление рассказов и сказок, действующими лицами которых являются матрешки.

Музыкальное сопровождение: Аудиозапись русских народных мелодий.

Ход занятия

Воспитатель (выставляя на стол 8 матрешек из одного набора).

Восемь кукол деревянных,

Круглолицых и румяных,

На столе у нас живут -

Всех матрешками зовут.

Эта игрушка с сюрпризом...

Посмотрите-ка, ребята,

Чем матрешечка богата?

У матрешки-невелички

Есть веселые сестрички.

Около ста лет назад в Россию из далекой Японии купцы привезли маленькую игрушку-куколку, внутри которой оказались еще несколько фигурок, вложенных одна в другую. Кукла эта понравилась и взрослым, и детям. А через некоторое время появились у нас в России игрушечные девочки, которые вкладывались одна в другую. По форме они напоминали японскую игрушку, но одеты были уже порусски: в сарафаны, фартуки, платочки. Этих кукол называли Матренами, ласково - матрешками.

Словно репка она круглобока,

И под алым платочком на нас

Смотрит весело, бойко, широко

Парой черных смородинок-глаз.

Полюбилась россиянам эта игрушка. Стали точить ее из дерева на токарных станках и расписывать. Их делают до сих пор: и под Москвой - в Сергиевом Посаде, и около Новгорода - в селе Семенове, и недалеко от города Муром - в Полхов-Майдане. У каждого мастера матрешки имеют свое лицо, свой наряд и свой характер.

Матрешки бывают крупные, многоместные, в которых умещается до 24 сестричек, и самые простые - всего 3 куколки. Но дело не в том, сколько их, а в том, что все, и взрослые, и дети, любят сестричками-матрешками.

Сегодня мы с вами поближе познакомимся с Полхов-Майданскими матрешками. По форме они удлинённые, с небольшой головой. А уж нарядом могут похвастаться! На голове у них яркие платочки-полушалки с цветами, поверх сарафана - фартучек, да не простой. Посмотрите, каким узором украшают фартучки художники Полхов-Майдана?

- Цветы, листочки, ягоды, бутоны.

- Правильно, узор состоит из ярких цветов, листьев, ягод. Есть у мастеров

Полхов-Майдана секрет - сначала рисуют они контуры цветов, листьев, ягод черной тушью, красиво располагая их по всему фартучку мартешки - в центре крупные цветы, а вокруг веточки с бутонами, ягодами и листочками. И только после этого начинают работать прозрачными яркими красками - алой, лиловой, зеленой, желтой и оранжевой, заливая контуры рисунка цветом. В последнюю очередь подрисовывают травинки, стебельки, усики.

Яркие получаются матрешки, так и кажется, взмахнут они платочками и пустятся в пляс...

Мы матрешки, мы сестрички,
Мы толстушки-невелички,
Как пойдем плясать и петь,
Вам за нами не успеть.

Сегодня вы станете мастерами-художниками и сами распишете матрешек (раздает силуэты). Сначала нарисуйте все детали одежды восковым карандашом, а затем разведите на палитре необходимые акварельные краски и сделайте матрешек цветными, яркими.

(Воспитатель показывает прием рисования Полхов-Майданских маков и роз.)

Под аудиозапись русских народных мелодий дети приступают к работе. Во время рисования обращаю внимание детей на колорит и композиционное построение узора на фартучках. По окончании работы оформляется выставка матрешек.

Анализ работ.

- Ребята, посмотрите на своих матрешек. Какие они красивые. А вам нравятся ваши работы.

- Молодцы, ребята. Сегодня мы еще раз встретились с нашей любимой матрешкой, вы очень хорошо справились с этой работой.

Занятие « Городецкая роспись – лошадка».

Выполнение сувенира «Лошадка».

Оборудование и материалы. Репродукции городецких игрушек и изделий, таблица графического изображения сувенира «Лошадка», карандаши, краски.

План занятия:

1. Беседа о городецкой росписи.
2. Анализ декоративного решения игрушек-сувениров.
3. Практическая работа: зарисовка мотивов городецкой росписи, самостоятельная зарисовка и роспись сувенира «Лошадка».

Ход занятия.

Проводится беседа о городецкой росписи. Одним из старейших районов по изготовлению расписных деревянных изделий были села Горьковской области. Здесь в XIX в. помимо традиционных прялок, дуг, коробов делали расписную деревянную игрушку — коней, каталки, куклы. Материалом для изготовления служили сосна и осина, а инструментом — нож и топор. Среди различных видов деревянной расписной игрушки особенно выразительны Городецкие кони — праздничные выезды, упряжки, тройки. Их могучие тела стоят, крепко упираясь в землю короткими ногами. Гибкие шеи согнуты почти до земли. Маленькие головки с торчащими ушами, продолговатые глаза, раздутые ноздри напоминают сказочные существа. Городецкая игрушка отличается высокой художественностью. С помощью элементарных средств декоративного решения — силуэта, цвета, узоров, достигается эстетическая

значимость изделия. Мастера вырезали форму без излишней детализации, фигуры коней, составлявших упряжки, устанавливали на дощечках-подставках с тем расчетом, чтобы одна не заслоняла другую. Игрушки окрашивали в красный, малиновый, лиловый, черный цвета. Коней разрисовывали цветными дугами и полосками, среди которых сажали ряды черных и белых пятен. Игрушки получались веселыми, радостными. Городецкие изделия и игрушки советского времени сохраняют основные стилистические особенности народных произведений, но их пропорции становятся более легкими, формы упрощаются. Ассортимент изделий значительно изменился и расширился. Современные художественные изделия — игрушки, детскую мебель, декоративные тарелки, доски и другие, выпускает фабрика «Городецкая роспись» (г. Городец, Горьковская область). Роспись выполняется масляными красками по некрашеному дереву или цветному фону. В сюжетах городецкой росписи встречаются изображения птиц, коней, жанровые сценки. Среди пышных цветочных узоров часто повторяются мотивы розанов, пышных листьев. Показывая детям образцы сувениров и репродукции Городецких игрушек, педагог обращает внимание кружковцев на художественный образ, силуэт игрушки, ее декоративное; решение, предлагает детям найти общие черты в оформлении игрушек, различия в средствах декоративной выразительности; роспись — у городецких игрушек. Кружковцы должны понимать, что художник, создавая игрушку, не ставит задачи перенести приемы обработки одного материала на другой, он стремится выявить красоту самого материала и его средствами добиться художественной выразительности образа. Практическая работа. Зарисовка мотивов городецкой росписи. Выполнение кружковцами зарисовок городецких игрушек и элементов городецкой росписи — декоративных цветов, листьев, коней, птиц.

Изображения элементов росписи выполняются крупно. Педагог ставит задачу — передать основные формы, построение орнаментальных мотивов, цветовых сочетаний карандашом или красками. Роспись игрушки-лошадки. Демонстрируя образцы сувениров, педагог обращает внимание кружковцев на общий силуэт игрушки, ее основные пропорции, движение головы, орнаментальную разработку.

Дети зарисовывают сувенир в альбом. При росписи рисунка сувенира, их внимание следует обратить на то, что цветовая гамма ограничивается 3—4 основными цветами.

(Нанесение узоров кистью требует от детей большего внимания, размышления, сравнений. Вначале необходимо хорошо продумать характер, масштаб и пропорции узоров, которые должны соответствовать размерам игрушки, красиво располагаться на ее плоскости).

« Весёлая ярмарка, дымковские игрушки »

Задачи: Продолжать знакомить детей с народно-прикладным искусством. Расширять знания о русской народной игрушке «Дымка».

Познание: Учить расписывать глиняные игрушки. На основе русской народной игрушки « Дымка».

Коммуникация: Обогащать и активизировать словарь на основе углубления знаний (ярмарка-свистунья, праздничном раздолье). Обсуждать информацию об игрушках,

выходящую за пределы привычного им ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности.

Социализация: Развивать интерес к различным видам дидактических игр, направленных на закрепление знаний о русской народной игрушке.

Чтение художественной литературы: Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.

Художественное творчество: Формировать умения ритмично наносить: мазки,

точки, круги, широкие и узкие линии.

Предварительная работа: Посещение комнаты народно-прикладного искусства; чтение потешек, прибауток; рассматривание иллюстраций по теме.

Оборудование: Заготовки игрушек, гуашь, кисти, непроливашки с водой, салфетки, клеёночки. Дымковские иллюстрации игрушек, коромысло с вёдрами, русский народный костюм «Водоноски».

Ход занятия.

Группа украшена шарами, иллюстрациями «Ярмарка-свистунья», на столах дымковские игрушки. Звучит русская народная песня.

Воспитатель:

Эй, честные господа,

К нам пожалуйте сюда.

Как у нас ли, тары-бары,

Всякие разные товары...

Подходите, подходите

Посмотрите, посмотрите...

Воспитатель: В городе Вятке, над крутым берегом реки Вятки, у городских белокаменных стен и древних башен, каждую весну шумела, кипела Ярмарка-свистунья!

Яркое солнце играло в праздничном раздолье. Солнечные блики и сейчас блестят золотой фольгой на дымковских игрушках. Дымковские мастерицы, разминая руками, послушный ком глины, вспоминали шумную ярмарку. Всю зиму лепили они игрушки: животных, всадников, дом, кавалеров....А весной вновь открывалась ярмарка, и вновь спешили мастерицы удивить и обрадовать покупателей своим товаром. Всю зиму над избами была дымка. Оттого и назвали деревню Дымково, а игрушки... как называли игрушки? (Воспитатель спрашивает детей) — дымковскими (Ответ детей).

Воспитатель берет в руки игрушку "лошадка"

Воспитатель: Ребята посмотрите, какая она красивая, сейчас Аня расскажет про нее потешку: Едет Ваня в новой шапке

Да на дымковской лошадке.

Рога золотые, бока крутые

Копыта с оборкой, на спине- Егорка.

Воспитатель: А вот это ребята "Олень", посмотрите какие у него красивые рога, копыта. Кто нам расскажет потешку про оленя? Дима:

Через горные отроги,

Через крыши деревень

Краснорогий, желторогий мчится глиняный олень.

Воспитатель: А теперь послушайте потешку, про другую игрушку. Про какую, не скажу. А вы мне поможете найти ее.

Голосисты эти птицы

И наряды, словно ситцы!

Фью-ти, фью-ти, фью-ти, фью!

Гнезда вью.

Воспитатель: Ну, ребята, догадались про какую это игрушку?

Дети показывают.

Воспитатель: Правильно - это сказочные птицы. А вот это ребята "Водоноска".

Посмотрите, эта женщина несет коромысло на плечах. Коромысло нужно, чтобы носить ведра с водой. Показывает настоящее коромысло и ведра. Все эти игрушки дымковские мастерицы сначала лепили из глины, затем закаляли в печи покрывая белой краской, и только после этого раскрашивали.

Вот здесь у меня есть игрушки уже слепленные из глины, а мы их сейчас с вами сами будем раскрашивать. Вы хорошо посмотрели на игрушки, запомнили какие узоры нарисованы на них (мазки, точки, круги, узкие и широкие линии). А теперь выбирайте себе игрушки. И будем раскрашивать.

Дети берут игрушки, садятся. Во время индивидуальных работ ребят, (звучит русская народная мелодия) воспитатель обращает внимание на методы раскрашивания. В конце занятия все детские работы рассматриваются на столе.

Воспитатель:

Здесь в ярком узоре,

В раскраске весенней,

Остались умельцев черты,

Внезапная грусть и лихое веселье

которые с виду просты.

Звучит русская народная мелодия.

Воспитатель: Ребята, ведь у нас сегодня "Веселая ярмарка", так давайте веселиться, петь и танцевать.

Дети танцуют русский народный танец. По окончании танца:

"А вот и гостинцы: конфеты, да пряники поспели:

Угощайся весь честной народ, ведь у нас сегодня ярмарка!"

Консультация для родителей

«Воспитание детей через приобщение к народной культуре».

В современных условиях наступления “массовой культуры” становится актуальной, довольно острой проблема сохранения, а порой и возрождения национального самосознания, осознания принадлежности к своему народу, к своим корням, воспитания духовно богатой личности.

Если мы хотим воспитать в наших детях высокую нравственную культуру, доброту, любовь и уважение к самому себе, к другим людям (гуманизм, толерантность), то все лучшее, что создано веками нашими предками, мы должны вернуть подрастающему поколению. Чтобы дети знали и помнили, как жили их деды и прадеды, не были “Иванами, не помнящими родства”.

Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовать себя, как личность любящую свою Родину, свой народ и все, что связано с народной культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки.

Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями русской народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Для этого необходимо обратиться к истокам русской народной культуры и, в первую очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь русского народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. Русский танец, русская песня, русская музыка, должны стать частичкой жизни ребёнка.

В народном сознании издревле большое место занимали представления о душе, стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси считались грехом нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, воровство, скупость, немилосердие и т.п. Считалось, что у человека, не совершавшего при жизни добра, умирало не только тело, но и душа. Все духовные ценности были вплетены в единую ткань и осознавались неразрывно. Об этом можно судить по тому огромному количеству пословиц, поговорок, сказок, которые образуют своего рода кодекс народной мудрости и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жизни и труде. Духовные ценности служили ориентиром в жизни русского человека. Русское народное искусство, русская национальная культура должны стать стержнем и основой для возрождения русской духовности. Особенно это важно для становления личности ребёнка. Посредством народной культуры развиваются духовно-нравственные качества личности ребёнка, навыки культурного поведения. Общечеловеческие ценности, несомненно, должны внести вклад в воспитание чувства красоты и добра.

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его истории. На основе знакомства с народным искусством дети учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, музыкальные, изобразительные). Слушая сказку, получают представление о добре и зле. Рассматривая произведения декоративно - прикладного искусства, дети испытывают чувство радости, удовольствия от ярких жизнерадостных цветов. Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми.

Народная культура — это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народной культуры, русского народного творчества, народного фольклора, находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную культуру.

И начинать приобщение к ценностям народной культуры необходимо с малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, открыты. К счастью, детство — это время, когда возможно подлинное искреннее погружение в истоки национальной культуры.

Приобщение детей к семейно – бытовым традициям, обычаям, уважению и почитанию старших, секретам взаимного уважения и «лада» в семье должно начинаться в семье. Главный воспитатель ребенка – это семья.

Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. Их веселит мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывает смех, улыбку задорная пляска, музыкальные игры, хороводы. И все это обеспечивает психологическую нагрузку. В результате выходит тревожность, страх, угнетенное состояние. Появляется спокойствие, чувство защищенности, уверенности в себе, своих силах, ощущение радости.

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях положительно влияет на духовное и эстетическое развитие детей.

Приобщение детей к истокам русской народной культуры через устное народное творчество.

Русские народные сказки, песни, пословицы, приговорки, прибаутки - это народная мудрость, свод правил жизни, кладезь яркого богатства языка. Все, что пришло к нам из глубины веков, мы теперь называем народным творчеством. И как важно с ранних лет, научить детей постигать культуру своего народа, показать им дорогу в этот сказочный и добрый мир, возродить в детских душах прекрасное и вечное. Через устное народное творчество у ребенка формируется потребность в художественном слове. Поэтому не случайно, важным моментом в моей воспитательной работе стало широкое знакомство детей с фольклорным творчеством. А поскольку все это возможно только посредством яркой и образной речи, то темой работы я выбрала: "Приобщение детей к истокам русской народной культуры через устное народное творчество".

В процессе работы над темой решаю задачи:

Развитие эмоциональной отзывчивости на произведения русского народного творчества.

Развитие фантазии, творческих способностей дошкольников и умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях.

Воспитание у дошкольников патриотизма через возрождение и преобразование богатого опыта русских традиций.

Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, выразительности интонации и фонематического слуха.

Создание разнообразной речевой среды соответственно возрасту.

Определив направления в работе, приступила к их реализации. Какими бы высокими художественными особенностями ни обладали образцы народного искусства, их воздействие на детей во многом будет зависеть от моего умения пробудить интерес к творчеству. Поэтому я глубже изучила различные виды народного творчества, прочитала специальную литературу по истории, фольклору и культуре быта. В развивающей среде группы появились: лесная поляна с "русской красавицей" - березкой, колодец, забор, подсолнух, куклы в русских костюмах, горница (комната русского быта). Для реализации задачи по развитию эмоциональной отзывчивости на произведения устного народного творчества предлагаю детям поиграть в сказку, пережить все приключения сказочных героев, помочь найти выход из трудной ситуации. Волки, медведи в сказке олицетворяют трудности, которые надо преодолеть. В сказке герой всегда выходит победителем из трудной ситуации. Учю детей быть такими же смелыми, решительными, находчивыми. Сказка помогает реализовать свои мечты и желания. Через оценку взаимоотношений героев сказки подвожу детей к пониманию противоречий в окружающем мире, ставлю перед необходимостью выбора, потребностью решать противоречия, возникающие в жизни. Благодаря сказкам у ребенка развивается способность сострадать, сочувствовать, сопереживать, радоваться чужим удачам. Как отмечал В.А. Сухомлинский, "сказка - это активное эстетическое творчество, захватывающее все сферы ребенка, его ум, чувства, воображение, волю. Оно начинается уже в рассказывании, высший этап - инсценирование".

В работе использую наглядный метод (демонстрация иллюстраций и картин, показ способов действий); словесный метод (коллективное чтение, заучивание наизусть по ролям с детьми среднего, старшего возраста, сочинение сказок); игровой метод (игры-драматизации, игры-инсценировки, дидактические игры, настольно-печатные игры). Детям нравится участвовать в литературных викторинах, "Вечерах общения" и "Уроках

доброты". Речевые и музыкальные народные игры, танцы, попевки, песни находят отклик в душе каждого ребенка.

Решая задачу по развитию фантазии, творческих способностей дошкольников и умения находить средства выражения образа в мимике, жестах, интонациях, рассказываю сказки, побуждая детей к выразительности диалогов. Особую ценность в этом представляют импровизационные диалоги персонажей и монолог сказочника в играх драматизациях. Под впечатлением услышанной сказки возникает естественное желание показать действие персонажей: как шел медведь, прыгал зайчик, бежала мышка. Я разыгрываю с детьми пластические этюды с использованием ряженья, где каждое выразительное движение сопровождаю меткой характеристикой: лисичка красивая, игривая, а лягушка прыгает, растопырив лапки, шлепает по болоту. Игра в сказку помогает ребенку почувствовать себя ее героем, волшебником, развивает у ребят фантазию. Для раскрытия своих творческих способностей предлагаю детям проиграть старые знакомые сказки на новый лад: "Веселое путешествие колобка", "Репка, репонька, вот какая крепенька" (вторая младшая группа), "У козы рогатой чудные козлята", "Два медвежонка" (средняя группа), "День рождения козочки", "У страха глаза велики" (старшая, подготовительная группа). Детей увлекает очарование вымысла, быстрая смена событий в сказке, необычность приключений и обязательная победа Добра над Злом. Использую в работе с детьми практический метод: упражнение в проговаривании, звукоподражание, имитация действий.

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Как отмечал Д.С. Лихачев, "мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи: Национальные отличия сохраняются и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний". Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. Решая задачу воспитания у дошкольников патриотизма, интереса к прошлому нашего народа, я решила возродить с детьми старшего возраста забытые календарные праздники: Рождество(Святки), Масленицу(Вторник-заигрыш), Васильковый день (Праздник полевых цветов), Петров день (Сенокос) и др.

При отборе фольклорного материала учитываю возрастные возможности детей. Для детей младшего дошкольного возраста доступными являются "малые фольклорные формы" - потешки, загадки, считалки, короткие сказки. В среднем возрасте, наряду с усложнением "малых форм", большее место уделяю народной сказке, пословицам, поговоркам, закличкам. Старших детей знакомя с более сложным фольклорным материалом - былинами, сказаниями и обрядовыми песнями. Зародился обычай собираться, чтобы вместе читать потешки, прибаутки, небылицы, рассказывать сказки, играть в народные игры, петь русские песни, а то и отведать вкусной тыквенной каши из чугунка. Многие занятия завершаются чаепитием из самовара. Старших детей учу готовить блюда русской кухни. Сколько радости это приносит детям! Ввела в практику слушание колыбельных песен перед дневным сном: они погружают ребенка в мир поэзии, успокаивают. Объясняю назначение и особенности колыбельной, помогаю заучивать текст. Обязательно отмечаем именины, непременным атрибутом которых являются различные забавы, народные игры, добрые пожелания, какой-нибудь сюрприз, подарки, которые дети делают вместе со мной имениннику.

Особое внимание уделяю проблеме сотрудничества и взаимопонимания с родителями. Не случайно важной частью моей работы стала организация семейного клуба

"Посиделки", на заседаниях которых в непринужденной обстановке знакомя родителей с различными видами русского народного творчества и методикой преподнесения ее детям. В творческой обстановке проходят дискуссии, вечера вопросов и ответов, организуются выставки рисунков и поделок, ярмарки семейного творчества. Особенно ценно то, что в заседаниях клуба участвуют дети, что, конечно, же, способствует их сближению с родителями.

Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, выразительности интонации и фонематического слуха провожу через все виды деятельности, что способствует лучшему усвоению. Для решения педагогических задач огромное значение придаю индивидуальной работе с детьми, тщательному изучению возможностей и психологических особенностей каждого ребенка.

В игре - драматизации не упускаю из виду такое направление деятельности, как сюжетно-ролевая игра с использованием персонажей и сюжетов, взятых из сказок и театрализованную игру для зрителей. Использую разнообразные виды игры: с игрушками, фигурками из плоскостного театра, куклами би-ба-бо.

В потешках, прибаутках, заличках, загадках, пословицах язык богат сравнениями, эпитетами, олицетворениями, гиперболами, метафорами, что позволяет обогатить пассивный словарь детей, неоднократное повторение, заучивание, проведения инсценировок, перевести со временем эти яркие и выразительные средства в активный словарь. Реализуя задуманное осуществляю гибкое руководство, постоянно ориентируюсь на каждого ребенка: поощряю поиск, не оставляя без внимания ни одно высказывание, внимательно отношусь к ответам и рассуждениям. Воспитываю у детей уверенность в том, что они могут в любой момент обратиться ко мне с вопросом, за помощью или советом. Нередко занятия проводятся в достаточно свободной форме дети могут ходить, сидеть или стоять за столами, располагаться на ковре, максимально приблизившись к месту действия, например при чтении сказки, когда хочется получше рассмотреть иллюстрации. Тем самым создается эффект спокойной домашней атмосферы.

Учу детей усваивать способы изменения существительных: образование форм именительного и родительного падежа множественного числа, винительного падежа одушевленных существительных; форм глагольного словоизменения, способов выражения завершенности - незавершенности действия. Новые слова, способы словообразования дети усваивают главным образом как в дидактических играх ("В гостях у Матрены", "Матрешки приглашают к праздничному столу"), в творческих заданиях ("Догадайся, из какой сказки эти герои", "Назови ласково друга", "Молчанка"). Грамматическое оформление предложения дети учатся усваивать, составляя совместно со мной рассказ, загадывая и отгадывая загадки, в ходе игр - драматизаций, сюжетно-дидактических играх ("Почтальон принес загадки", "Путешествие по сказкам", "Ярмарка"), пластических этюдах, в творческих заданиях ("Придумай историю о том, как Красная Шапочка познакомилась с другом").

Начиная с младшей группы, подвожу детей к моделированию. Это позволяет учить детей точно отвечать на вопросы, выделять и называть характерные признаки персонажей, запоминать действующих лиц и последовательность действий, воспитывать интонационную выразительность речи.

Обогащая словарь дошкольников, учу детей отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении, четко произносить их, придумывать небольшие сказки по их сюжету. Пример составления загадки о зайчике:

Он маленький, как:, но не...

Он пушистый, как:, но не:

Он быстрый, как:, но не:

Он серенький, как:, но не:

Кто это?

Первые посещения горницы детьми младшего дошкольного возраста посвящаю знакомству с предметами быта, их названиями, способами действий с ними. Даю понятия о редко употребляемых народных словах, объясняю при этом их значение: чугунок, ухват. В старших - подчеркиваю историческую преемственность с современными аналогами: лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа. На занятиях дети активны, так как им надо самим догадаться, для чего был нужен тот или иной предмет, как он использовался. Большое внимание уделяю сочетанию словесного и наглядного методов, используя сюжетные картинки, символы, а также народные приговорки и пестушки (при умывании, заплетании волос девочкам, перед сном, при пробуждении).

Суть моей методики: целенаправленная передача опыта речевого поведения, определенным образом систематизированного, где большое значение имеет совместный диалог воспитателя с детьми, включенный в совместную деятельность.

В группе создана разнообразная речевая среда соответственно возрасту. Совместно с детьми и их родителями в группе созданы музеи: "Сказочный лес", "Морское царство", мини-музей "Забавная игрушка". По многим литературным произведениям имеются видеокассеты, CD-диски, аудиокассеты с записями инсценировок по мотивам народных сказок, закличек, небылиц, русских народных песен. Создана библиотечка красочных книг с русскими народными сказками, потешками, загадками. В группе отведено место для театральной деятельности. Имеется уголок ряженья с элементами костюмов и шапочки для игр-драматизаций и инсценировок сказок, куклы "би-ба-бо", настольный, теневой и пальчиковый театры, театр на фланелеграфе, по сюжетам русских народных сказок: "Курочка Ряба", "Теремок", "Кошкин дом", "Волк и семеро козлят", "Заюшкина избушка", "Кот, петух и лиса", "Маша и медведь", "Два медвежонка", "Гуси-лебеди", "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Хаврошечка", "Царевна-лягушка"; дидактические и настольно-печатные (лото, мозаика) игры: "Подбери картинку", "Собери сказку", "Мои любимые сказки", "Ты чей, малыш?", "Найди половинку", "Сказка за сказкой", "Звери в сказках", "В какой сказке герой", "Из какой сказки предмет".

По итогам работы своим достижением считаю создание в группе атмосферы доброжелательности, сочувствия и взаимопонимания, богатой развивающей среды. В результате приобщения дошкольников к фольклору на практике убедилась, что они научились тонко чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Дети внятно произносят в словах все гласные и согласные звуки, в их речи активизировались имена прилагательные и глаголы, обогатился словарь за счет эпитетов, сравнений, эмоционально-оценочной и сказочной лексики. Устное народное творчество является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей, прививает любовь к истории и культуре нашей Родины.