Консультація для педагогів

Тема: Долучаємо дітей до декоративно-прикладного мистецтва підчас занять.

Вихователя: Демчук Г.С.

м. Калинівка

2021-2022 н.р.

На сучасному етапі розвитку нашої держави актуальною залишається проблема збереження та примноження культурної спадщини українського народу. Пам’ятками народної культури, носіями традицій попередніх поколінь є твори декоративно-прикладного мистецтва.

Декоративно-прикладне мистецтво – складне і багатогранне явище культури. Поняття це досить широке, воно охоплює багато видів народного промислу, такі як зодчество, музика, танці, фольклор, побутове мистецтво. Це мистецтво можна назвати і глибоким, тому що воно живе разом з народом, йдучи корінням в далеке минуле, і в той же час розвивається в наші дні. Поза цієї сфери неможливо уявити собі життя людини, адже кожна річ, будь-то одяг, посуд, меблі, побутові предмети, займають певне місце не тільки в організованому людиною середовищі життєдіяльності, але насамперед у її духовному світі.

Декоративно-прикладне мистецтво впливає на різні особистісні якості дитини – естетичні, моральні, інтелектуальні, трудові. Розглядаючи твори декоративно-прикладного мистецтва, діти відчувають почуття задоволення від яскравих життєрадісних кольорів, багатства і різноманітності видів і мотивів, переймаються повагою до народного майстра, у них виникає прагнення самим навчитися створювати прекрасне. Широке включення всіх його видів в освітній процес сприятливо впливає на дітей, дає їм можливість пізнавати дійсність з різних сторін, викликає позитивний емоційний відгук, посилює позитивне ставлення до художньої діяльності.

На заняттях дитина освоює різні види образотворчої діяльності і отримує свободу в оперуванні її виразними засобами. Так, в декоративній роботі вона вже здатна відходити від засвоєних стандартів побудови декоративних композицій, комбінувати їх елементи, використовуючи при побудові засоби художньої виразності даного виду мистецтва.

Проблема розвитку творчих здібностей у дітей – одна з ключових в педагогічній науці і декоративно-прикладне мистецтво (як вид художньої творчості) покликане займатися пошуками вирішення цієї проблеми. У цьому плані освоєння технологій, методик, технічних прийомів ремесла в декоративно-прикладному мистецтві йде в тісному взаємозв’язку з розвитком образного, просторового, асоціативного і творчого мислення дитини.

У всезагальній народній культурі важливу роль відіграє декоративно-прикладне мистецтво – як широка галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує матеріальне середовище, створене людиною.

Декоративно-прикладне мистецтво поділяється на багато видів, наприклад: монументально-декоративне мистецтво, що безпосередньо пов’язане з архітектурою, – це декоративні розписи, вітражі, мозаїка, скульптура й ін.; оформлювальне мистецтво – це художнє оформлення міст, сіл, експозицій виставок, стендів, вітрин тощо.

Найчастіше для визначення суті декоративно-прикладного мистецтва використовується назва – народне мистецтво, адже декоративно-прикладне мистецтво – це мистецтво широких мас, що виникло у процесі трудової діяльності народу і нерозривно пов’язане з його життям та побутом.

Г. О. Лозко зазначає, що народне декоративно-прикладне мистецтво має багатовікові традиції. Кожен з його видів відрізняється своєрідністю художньо-стилістичних рис, заснованих на особливостях історичних, економічних, природних умов розвитку. Різьба по дереву, глиняні іграшки, ремесло розпису по дереву є народним мистецтвом, частиною фольклору. Не випадково термін «фольклор» трактується і як народна творчість, і як народна мудрість, і як народні знання, досвід. Народне мистецтво, як унікальний світ духовних цінностей – це коренева система, яка живить дерево сучасної культури. Чим більше втрачає сучасна людина зв’язок з народними корінням і культурою, тим виразніше стає її духовне зубожіння. Не випадково в даний час так гостро виникла необхідність звернення до народного мистецтва. Відродження цього мистецтва є невід’ємною частиною знань з традиційної культури. При цьому розвиток творчих здібностей у дітей, які освоюють ці види художньої діяльності, повинен здійснюватися в єдності з формуванням духовно-моральних якостей особистості і ціннісних орієнтацій.

Проблема розвитку творчих здібностей у дітей – одна з ключових в педагогічній науці і народне декоративно-прикладне мистецтво (як вид художньої творчості) покликане займатися пошуками вирішення цієї проблеми. У цьому плані освоєння технологій, методик, технічних прийомів ремесла в декоративно-прикладному мистецтві йде в тісному взаємозв’язку з розвитком образного, просторового, асоціативного і творчого мислення дитини.

Актуальність декоративно-прикладного мистецтва для розвитку сучасної культури і створення творчо-мислячої людини, насамперед, в історичних коренях, досвіді поколінь. Знання його сприяє вирішенню найважчих завдань в області естетичного виховання підростаючого покоління – розширення і розвитку в учнів художніх уявлень, навичок оцінки творів мистецтва духовних потреб, уяви, становлення художнього смаку.

Багато вчених філософів, психологів, педагогів вивчали питання творчості і її місця в системі формування особистості, теоретичні аспекти проблеми розвитку художньо-творчих здібностей знайшли відображення в їхніх роботах.

Б. М. Неменський зазначає, що основою творчої здатності людини є розвинене асоціативне мислення, розвинена фантазія. «В організованому, цілеспрямованому її формуванні найбільше, найприродніше може допомогти художня творчість. Дошкільнятам можна ставити завдання діяти не по стереотипу, задачу наївних, але творчих, то не за зразком пошуків особистісних рішень».

Дослідники дитячої образотворчої творчості стверджують, що художня творчість формується в умовах спеціально організованого педагогічного процесу. «Щоб дитина проявила активність, творчість, самостійність, ініціативу, необхідно застосовувати методи, що сприяють цьому», – пише Є. Г. Казакова.

Т. С. Комарова підкреслює: «Чим різноманітнішими будуть умови, в яких протікає образотворча діяльність, зміст, форми, методи і прийоми роботи з дітьми, а також матеріали, з якими вони діють, тим інтенсивніше стануть розвиватися дитячі художні здібності».

С. О. Мочалова пропонує методику здійснення педагогічних умов, що впливають на розвиток творчих здібностей дітей. Для ефективного розвитку творчих здібностей необхідні наступні умови:

• створення ситуації успіху;

• поєднання індивідуальних і колективних видів роботи;

• вибудовування на занятті ігрового сюжету;

• створення ситуації творчого пошуку;

• стимулювання дитячої творчості цікавим змістом;

• застосування різноманітних матеріалів і технік;

• наявність творчих завдань;

• проведення спостережень перед роботою з натури;

• ознайомлення з творчістю художників;

• інтеграція різних видів мистецтва;

• забезпечення позитивного ставлення сім’ї до творчості дитини.

Уже в старшому віці діти здатні не тільки сприймати твори декоративно-прикладного мистецтва, а й створювати власні за мотивами розписів того чи іншого промислу. У процесі навчання декоративного малювання, ліплення, аплікації педагогами використовуються прийоми, розроблені Т. С. Комаровою, Т. Я. Шпикаловою, А. А. Грибовською.

1. Прийом створення ігрової ситуації (на початку заняття і під час аналізу дитячих робіт). Наприклад: знайомство з новим промислом, виробом цього промислу. Створення ігрової ситуації підвищує інтерес дітей до занять.

2. Прийом покрокового орієнтування. Дорослі та діти пов’язують розглядання візерунків з подальшим їх складанням, визначають ті завдання, які потім повинні бути вирішені в малюнку. Наприклад: діти розглядають в зразках розпису такі елементи візерунка, які потім вчаться малювати, – хвилясті лінії, кола, кільця.

3. Прийом порівняння. Порівнюються два елементи візерунка, композиції, для того щоб навчити розуміти закономірності художнього розпису. Прийом показує можливості варіювання окремих елементів візерунка при створенні нового мотиву.

4. Прийом акцентування. Наприклад: використовується рух руки –окреслювальний жест для виділення елементів візерунка на предметі, визначення розташування їх на аркуші паперу і послідовності заповнення робочого простору.

5. Прийом моделювання. Формується уміння розташувати елементи візерунка, відбувається пошук варіантів побудови композиції. Наприклад: перш ніж намалювати візерунок, діти викладають варіанти візерунків на площині, підбираючи композиційне і колірне сполучення.

6. Прийом коментування дій дітей в мові. Дорослі та діти проговорюють дії при відтворенні елемента в процесі малювання. Наприклад: «Завиток ведемо вгору, тепер вниз».

Величезну увагу розвитку творчих здібностей дітей через декоративно-прикладне мистецтво присвятила педагог і дослідник дитячої творчості Т. Я. Шпикалова, яка розробила програму навчання дітей образотворчої діяльності. Зміст програми спрямовано на реалізацію пріоритетних напрямків мистецької освіти: залучення до мистецтва як духовного досвіду поколінь, оволодіння способами художньої діяльності, розвиток індивідуальності, обдарування і творчих здібностей дитини.

Особливу увагу в програмі приділено естетичним знанням і художньо-творчого досвіду, спрямованим на формування уявлення про народне мистецтво як частини культури і розкриває народне мистецтво як етнічну культурну цілісність.

У програму включені наступні основні види художньо-творчої діяльності:

- ціннісно-орієнтаційна і комунікативна діяльність (діалоги про мистецтво);

- образотворча діяльність (основи художнього зображення) графіка, живопис, скульптура;

- декоративно-прикладна діяльність (основи народного та декоративно-прикладного мистецтва, елементи дизайну і архітектури);

- художньо-конструкторська діяльність;

- художньо-творча діяльність на основі синтезу мистецтв.

Одним із головних завдань програми є:

- формування художньої компетентності глядача на основі засвоєння учнями знань про елементарні положення теорії образотворчого, народного і декоративно-прикладного мистецтва, придбання вміння аналізувати твори різних видів і жанрів мистецтва, досвіду власної художньо-творчої діяльності;

- розвиток творчого потенціалу особистості в процесі освоєння образної мови пластичних мистецтв і прийомів художньої діяльності по створенню художнього образу в різних образотворчих матеріалах і техніках;

- розвиток уміння створювати мистецькі проекти-імпровізації з збереженням образної мови традиційних народних промислів при дотриманні принципів сучасного декоративно-прикладного мистецтва і прийомів художнього конструювання.

Дія процесу створення виробів декоративно-прикладного мистецтва починається від сприймання і продовжується в роботі над ескізами, кресленням, малюнками майбутнього виробу. Отже, декоративно-прикладне мистецтво – це процес цілеспрямованої дії на інтелектуальні здібності учня. Воно включає школяра в творчу діяльність, яка стимулює формування стійкого інтересу до праці; формує естетичне розуміння навколишнього середовища; можливість набуття спеціальних художніх вмінь та навичок; розвиває власні особистісні якості.

У системі естетичного та художнього виховання важливе місце належить народному декоративно-прикладному мистецтву, яке входить у світ людини з перших її днів і супроводжує все життя. Перші іграшки, колискові пісні, казки, легенди, найпростіші рухи в танці вводять дитину до чарівного світу народної творчості. Дитячі малюнки «повторюють» багатовіковий цикл накопичення декоративно-зображувального фону народного мистецтва: починаючи від найпростішої лінії до умовного зображення зірки, квітки, птаха, риби, звіра і далі – до конкретних предметів та людської постаті.

Неможливо переоцінити цей момент залучення маленької людини до вічного і прекрасного світу фольклору – усного й образотворчого, тому в нашій державі зараз великого значення надається художньо-естетичному вихованню підростаючого покоління на зразках «комплексного» народного мистецтва; тут і малювання, і робота з глиною чи пластиліном, деревом, і аплікація, – поки що у формі кубиків і найпростіших конструкторських наборів.

Народне декоративно-прикладне мистецтво в силу своєї специфіки покликане внести в життя момент гри, прикрасити, розважити, формувати світогляд через ті естетичні почуття, які народжуються в людей від практичного користування художніми речами, від їх як частини природи і навколишньої реальної дійсності. Тому вона є компонентом і етапом у формуванні внутрішнього світу дитини. Крім того, народна образність синтезує в собі духовну і матеріальну творчість як цілісну і нерозривну, яка склалася історично і вивірена віками.

Світ декоративних образів, світ яскравих кольорів, простих і доступних форм творів народного мистецтва захоплює людей, викликає насолоду, одухотворяє, підносить до стану натхнення, створюючи тим самим психологічний комфорт. Це стан діалогу з красою. Подальше глибоке спілкування зі світом прекрасного активізує людські емоції, творчу уяву, стимулює фантазію, пробуджує художнє відчуття, формує елементи образного мислення.

Таким чином, спілкування з творами декоративного мистецтва, що відображають дійсність, несе у собі не лише пізнавальне значення та забезпечує зростання естетичної свідомості дитини і удосконалення почуттів, а й сприяє творчому розвитку. Причому, чим раніше і активніше здійснюється процес художнього і естетичного виховання, тим він є більш ефективним, тим глибше закладається в дитини інтерес і потреба в мистецтві, тим продуктивніше здійснюється процес її творчого розвитку.

Основними напрямками роботи по декоративній діяльності на заняттях є:

* знайомство дітей з виробами декоративно-прикладного мистецтва;
* самостійне створення дітьми декоративних виробів.

У роботі необхідно використовувати різні методи: метод спостереження, наочності, словесний, практичний, евристичний, частково-пошуковий, проблемно-мотиваційний, метод співтворчості, мотиваційний.

Основними видами декоративно-прикладної діяльності є декоративне малювання, декоративна аплікація та декоративне ліплення.

Художньо-творчий розвиток дітей в процесі ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом проходить більш успішно, якщо здійснюється взаємозв’язок між видами образотворчої діяльності, орієнтація творчої діяльності дітей на естетичну і практичну значимість результату, використання комплексу ігрових вправ, спрямованих на формування образотворчих умінь і навичок, включення в зміст роботи відповідного матеріалу регіонального характеру, використання різноманітних творчих завдань в освоєнні традицій декоративно-прикладного мистецтва, активізація творчості дітей в самостійній художній діяльності.

Чим більш різноманітні умови, в яких проводиться робота з дітьми, чим різноманітніші зміст, форми, методи і прийоми її проведення, тим успішніше розвивається творча особистість дитини. В основу тематичного планування необхідно закладати диференційований підхід до роботи дітей.

Отже, можемо зробити висновок, що в навчанні дітей можна використовувати різні техніки декоративно-прикладної діяльності. Всі ці техніки сприяють розвитку естетичного смаку, спостережливості, художньому баченню навколишньої дійсності, конструкторському, творчому мисленню. Аналізуючи психолого-педагогічну літературу з цього питання ми бачимо, що декоративно-прикладне мистецтво є одним з видів творчої діяльності. Висока активність, в дітей проявляється в процесі виконання різних видів декоративно-прикладної роботи. Самостійність і творчість сприяють як інтелектуальному розвитку, так і духовному, зокрема естетичному розвитку. Викликати інтерес в дитини до декоративної творчості, до самостійної творчої діяльності – одне з основних завдань вихователя.

Одне із завдань, що стоїть перед учителем, полягає у допомозі дітям зрозуміти художній задум твору, з’ясувати основні принципи декоративно-ужиткового мистецтва, що виражаються, по-перше, в необхідності взаємозв’язку форми предмета з його функціональним призначенням, по-друге, у співвідношенні форми і матеріалу і, по-третє, форми і прикраси. У творчості народних майстрів ми постійно зустрічаємось з глибоким розумінням органічного зв’язку естетичного сприймання форми предмета з його функціональним призначенням. Найбільш ефективною і діяльною формою ознайомлення дітей з народним мистецтвом є практична участь дітей у створенні виробів, які вони виготовляють із глини, вишивають, розписують пензликом чи вирізують з деревини. Творчі завдання сприяють виникненню в уяві дітей яскравих образів і дозволяють систематично підтримувати інтерес до декоративно-ужиткової діяльності та її результатів.

Перше заняття декоративного малювання починається з короткої бесіди про орнамент, про значення застосування узору для прикрашання різних предметів. При цьому необхідно продемонструвати кілька предметів побуту, прикрашених візерунками: чашку, тарілку, дерев’яну різьблену ложку, рушник, писанку і т. ін. Слід звернути увагу на окремі елементи узору.

Уроки декоративного малювання повинні наочно показати дітям, що декоративний малюнок тісно пов’язаний з їхнім реальним життям і є його невід’ємною частиною. Доцільно звернутися до учнів із питанням, чи є в класі предмети, прикрашені якимось візерунком. Діти жваво починають озиратися навкруги, придивляючись до своїх речей, і швидко піднімають руки, щоб радісно сповістити, що є узор у когось на хустці, на альбомі для малювання, на одязі і т. п.

Демонструючи кілька предметів, названих дітьми, треба разом розібрати характер, елементи та побудову узору. Діти дають оцінку узорам шляхом порівняння. Наступним може бути питання про те, які в них удома є предмети, прикрашені орнаментом. Прослухавши кілька відповідей, можна задати таке питання: «Чи варто взагалі робити на предметах узори? Адже від цього предмет не стає зручнішим або більш потрібним».

Мета таких бесід – допомогти дітям більш активно сприймати декоративне мистецтво, привчити їх аналізувати, порівнювати, робити висновки, даючи свою оцінку.

Позитивним моментом цих бесід є також те, що діти починають розуміти, що прикраси, зроблені на предметах, – це не випадкове сполучення якихось форм, вони підпорядковуються законам композиції.

У першій бесіді можна пояснити значення лінійної сторони узору, не торкаючись питань кольору, для того щоб не розсіювати увагу дітей, а допомогти їм яскраво сприймати лінійну композицію узору. Розглядаючи зразки, педагог разом з дітьми виділяє елементи узору, а також доповнює його. Вихователь на таблиці, а потім на дошці показує послідовний хід побудови нескладного узору, діти також можуть доповнювати композицію малюнка шляхом виконання елементів візерунка на дошці.

Плідність спілкування педагога з дітьми вже на першій стадії навчання визначається не стільки вихованням у них навичок користування найпростішими матеріалами для малювання, скільки вмінням педагога виявити творчі особливості дітей, продумати таку систему вправ, яка сприяла б розвитку їхньої творчої активності, фантазії, навчала основ художньої грамоти в доступній для цього віку формі. Важливо, щоб роботи дітей, стаючи все більш грамотними, не втрачали своєї індивідуальності.

Педагог має знати особливості художнього сприйняття маленьких дітей, які бачать світ більш яскравим, ніж дорослі, думають площинно, часто не бачать різниці між зображеним і справжнім, їхні зображення двовимірні. Знання цих особливостей допомагає педагогу визначити основні цілі навчання: оволодіння композицією колористичною та композицією на площині. Уточнюючи зміст опанування композицією колористичною, назвемо основні завдання: виховання сприйняття кольору і свідоме використання його в художній практиці. При цьому треба, перш за все, вчити розрізняти і називати кольори, сприймати колір у природі, у навколишньому житті, у мистецтві, емоційно відгукуватися на колір, оцінювати його поєднання з іншими кольорами. Без цих основ неможливе виховання свідомого користування кольором у малюнках.