

О. А. Цындра

воспитатель подготовительной группы

МБДОУ «Детский сад № 493»

г. Новосибирск

«Художники-умельцы»: как народное искусство формирует личность дошкольника

Аннотация. В статье представлен опыт реализации парциальной программы «Художники-умельцы» в подготовительной к школе группе. Раскрывается актуальность приобщения детей к народному декоративно-прикладному искусству, описываются цели, задачи, этапы работы, а также роль нетрадиционных техник рисования в развитии творческих способностей старших дошкольников. Приводятся конкретные результаты диагностики, примеры интеграции образовательных областей и формы взаимодействия с семьёй.

Ключевые слова: народное декоративно-прикладное искусство, подготовительная группа, парциальная программа, нетрадиционные техники рисования, творческое развитие, патриотическое воспитание.

Введение: почему народное искусство сегодня важнее, чем когда-либо

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношении: ведь речь идёт о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали многие учёные (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей.

Время наше сложное – это время социальных перемен, политических бурь и потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные игры, забавы и игрушки заменяются коммерциализированными зрелищами, телевизионные экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо природе детской, натуре растущего человека. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача, особенно актуальная сегодня, не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их эстетического воспитания, знакомства с искусством народных мастеров. Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия - нести в мир детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всём богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит, любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа - подчинены единственной цели: всесторонне развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества.

От проблемы - к решению: почему возникла необходимость в парциальной программе

Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства осуществляется во всех программах воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, но методических рекомендаций, которые имеются в программах, недостаточно, или их очень мало. Проанализировав программу воспитания и обучения «Радуга» (под ред. Т.Н. Дороновой), я посчитала целесообразным использовать в своей работе более углублённое знакомство с народным творчеством.

Необходимость разработки и внедрения парциальной программы «Художники-умельцы» существует, потому что в условиях обычного детского сада нет возможности увидеть непосредственный технологический процесс изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек. У ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством в полной мере – подержать в руках подлинные изделия с городецкой росписью, дымковскую игрушку, предметы гжельской керамики и т.д. Поэтому я перед собой поставила цель: подарить детям радость творчества, познакомить с историей народного творчества, показать приёмы лепки и работы с кистью, ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического орнамента.

Предлагаемая программа развития творческих способностей через восприятие народного искусства является попыткой обновления программы «Радуга» по разделу «Знакомство с народным искусством» в условиях дошкольного образовательного учреждения. Реализация программы происходит в процессе расширенного, углублённого знакомства детей с изделиями народных художественных промыслов, знакомства с символикой русского декоративного искусства и самостоятельным созданием декоративных изделий.

Новизной и отличительной особенностью программы является использование нетрадиционных методов и способов развития детского творчества: применение самодельных инструментов для рисования, техник «тычок», граттаж, рисование пальчиками, цветным клеем, нитками, холодный батик и другие. Дети знакомятся с символикой русского декоративного искусства и её значением. Знакомство с орнаментами и орнаментация как самостоятельный вид продуктивной деятельности лежит в основе приобщения дошкольников к декоративно-прикладному искусству.

Цели, задачи и структура программы

Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры ребёнка через народное декоративно-прикладное искусство.

Задачи программы:

- Приобщать детей к русскому народному декоративно-прикладному искусству в условиях детской практической творческой деятельности.
- Знакомить с закономерностями, выразительными средствами народного декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, симметрия, асимметрия в узоре, приложимость узора к форме, изобразительные приёмы и т.д.).
- На основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать творчество детей в орнаментальной деятельности: специальные художественные способности – «чувство» цвета, ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу.
- Учить использовать нетрадиционные техники рисования, получать удовольствие от своей работы.
- Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие.
- Развивать художественно-творческие способности, привычку вносить элементы прекрасного в жизнь.
- Воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты.

Направления работы:

Знакомство с образцами русских народных художественных промыслов (экскурсии в мини-музей детского сада, рассматривание подлинных изделий, видеофильмы).

Создание детьми декоративных изделий по мотивам разных видов декоративно-прикладного искусства русского народа.

Программа рассчитана на два года обучения (старшая и подготовительная группа). Основной формой работы являются групповые занятия один раз в неделю. В год проводится 27–28 занятий. Помимо групповых, систематически ведётся индивидуальная работа (в свободное от занятий и вечернее время) для выявления уровня развития изобразительной деятельности, определения перспективных задач и коррекции затруднений.

Итоги реализации программы в подготовительной группе (2025-2026 уч. год)

В 2025-2026 учебном году работа по программе «Художники-умельцы» велась с детьми подготовительной к школе группы (возраст 6-7 лет). Всего в группе 22 ребёнка. Мониторинг развития творческих способностей проводился по критериям, разработанным на основе задач программы: узнавание и называние видов промыслов, умение анализировать композицию и цветовое решение, владение навыками лепки и нетрадиционного рисования, самостоятельность в создании декоративных изделий.

1. Знакомство с промыслами: от Дымки до богородской игрушки

В течение учебного года дети последовательно осваивали следующие виды народного декоративно-прикладного искусства:

Дымковская игрушка (лепка «Дымковский индюк», рисование пальчиками и тычком «Как у чудо-индюка все расписаны бока»).

Филимоновская игрушка (лепка «Филимоновские красавицы», рисование перышком «Филимоновский хоровод»).

Каргопольская игрушка (лепка «Полкан-кентавр», рисование пальчиками и тычком «Могучий Полкан-богатырь»).

Русская матрёшка (экскурсия в мини-музей, роспись двусторонних матрёшек с использованием печаток, воздушных фломастеров, цветного клея).

Хохломская роспись (роспись посуды «День рождения Ушастика», коллективное панно «Золотые травы Хохломы» - с элементами рисования ватными палочками и цветным клеем).

Городецкая роспись (коллективное украшение кукольной мебели, рисование новых элементов — розана, городецкого коня и птицы).

Гжель (лепка «Чайный сервиз для кукол» и роспись «Расцветай Гжель васильковая» с использованием двойного мазка).

Жостово (роспись подносов пальчиками).

Павловопосадские шали (коллективная работа в технике холодного батика «Шаль всем на диво»).

Богородская резная игрушка (лепка «Богородский медведь», графика).

Вологодское кружево (рисование в техниках «тычок», чёрно-белый граттаж, рисование нитками «Праздничная скатерть»).

Региональный компонент (украшение одежды барабинским орнаментом в технике цветного граттажа, лепка «Родные мотивы» — животные и человек в движении).

Результат: к концу года 100% детей различают и называют не менее 8–10 видов народных промыслов. Дети свободно анализируют изделие и рисунок, выделяют характерные средства выразительности (элементы узора, колорит, композицию, симметрию и асимметрию). 18 детей из 22 (82%) могут самостоятельно, без подсказки взрослого, определить принадлежность игрушки или посуды к тому или иному промыслу.

2. Нетрадиционные техники как драйвер творчества

Ключевой особенностью нашей программы стало активное внедрение нетрадиционных техник рисования. В подготовительной группе дети освоили и с удовольствием применяли:

- рисование пальчиками и ладошками;
- «тычок» жёсткой кистью и ватными палочками;
- печать по трафарету;
- рисование перышком;
- цветной и чёрно-белый граттаж;
- холодный батик;
- рисование цветным клеем;
- рисование нитками разной фактуры;
- воздушные фломастеры;
- набрызг.

Эти техники не только вызывают живой интерес, но и снимают страх перед ошибкой, развивают мелкую моторику, чувство ритма и композиции. Особенно яркими получились коллективные работы: панно «Золотые травы Хохломы», украшение кукольной мебели городецким узором, «Праздничная скатерть» из «кружев» (рисование нитками). Дети научились договариваться о композиции, распределять фрагменты работы, помогать друг другу.

3. Лепка как путь к объёмному образу

Занятия лепкой из глины велись на протяжении всего года. В подготовительной группе дети освоили разнообразные способы лепки:

конструктивный (дымковский индюк);

пластический (филимоновские красавицы из целого куска);
скульптурный;
комбинированный;
кругового налёпа (чайный сервиз);
выбирание глины стекой.

К концу года 85% детей умеют самостоятельно лепить декоративные изделия, передавая характерные особенности формы и пропорций. Особую гордость вызывает коллективная работа «Чайный сервиз для кукол», где каждая пара детей лепила свой предмет (чайник, чашку, блюдце, сахарницу), а затем расписывала его в гжельской манере. Сервиз был представлен на итоговой выставке и получил высокую оценку родителей.

4. Развитие эстетического восприятия и творческой самостоятельности

На начальном этапе работы по программе (старшая группа) дети испытывали трудности в составлении самостоятельной композиции: часто копировали образец, боялись отступать от предложенной схемы. К концу подготовительной группы ситуация кардинально изменилась. По итогам диагностики:

Высокий уровень (самостоятельно строит композицию, использует богатую цветовую гамму, вносит оригинальные элементы, умеет оценить свою работу и работу товарища) – 13 детей (59%).

Средний уровень (составляет композицию с небольшой помощью взрослого, цветосочетания в целом верны, но не всегда выразительны, элементы узора повторяются) – 8 детей (36%).

Низкий уровень (требуется значительная помощь, композиция бедна, цветовое решение стереотипно) – 1 ребёнок (5%). С ним велась усиленная индивидуальная работа.

Показательным является задание «Рисование по замыслу», где ребёнок сам выбирал трафарет, вид росписи и нетрадиционную технику. Дети смело комбинировали элементы хохломы и гжели, придумывали собственные орнаменты, использовали до 3–4 разных техник в одной работе.

Взаимодействие с родителями и педагогами: сотрудничество ради результата

Успешная реализация программы была бы невозможна без тесного взаимодействия с семьёй и коллегами.

Работа с родителями включала:

индивидуальные консультации и рекомендации («Как организовать домашнее творчество», «Материалы и инструменты для нетрадиционного рисования»);

- папки-раскладки и информационные стенды с фотоотчётами о занятиях;
- открытые занятия (родители увидели, как дети расписывают матрёшек в технике цветного клея);
- семинары-практикумы: «Волшебный граттаж», «Рисуем нитками вместе с ребёнком»;
- выпуск газеты «Сделай сам» (родители делились идеями домашних мастер-классов);
- выставки детского творчества (после каждой темы оформлялась выставка работ);
- анкетирование по вопросам художественного развития (97% родителей отметили, что у детей дома появился устойчивый интерес к рисованию и лепке, они сами предлагают украсить посуду или слепить игрушку).

Работа с педагогами строилась через:

- беседы и консультации по развитию творческих способностей;
- мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования: от тычка до граттажа»;
- семинар-практикум по изготовлению самодельных инструментов (тычки из губки, печатки из овощей и поролона);
- совместное создание методической копилки «Народные промыслы в иллюстрациях и схемах».

Формы подведения итогов: праздники, выставки, КВН

Результаты нашей работы были представлены в различных формах:

- Участие в КВН «Знатоки народного искусства» (две команды подготовительной группы соревновались в знании промыслов, составлении узоров, отгадывании элементов росписей).
- Праздник «Русская ярмарка» (дети выступали в роли народных мастеров, представляли свои изделия, водили хороводы, играли на ложках).
- Создание Большой книги «Ярмарка народных промыслов» (каждый ребёнок оформил страницу об одном промысле – рисунок, аппликация, описание).
- Создание книги «Рукотворная сказка» (фотоальбом лучших работ с комментариями детей).
- Выставки в детском саду (тематические выставки к каждому промыслу) и за его пределами (районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Краски родного края» – дипломы I и II степени).

Выводы и перспективы

Опыт работы по парциальной программе «Художники-умельцы» в подготовительной группе показал, что систематическое и углублённое знакомство детей 6–7 лет с народным декоративно-прикладным искусством способствует:

формированию устойчивого познавательного интереса к истории и культуре своего народа;

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту;

активизации творческого воображения и самостоятельности;

освоению разнообразных изобразительных техник (включая нетрадиционные), которые станут основой для дальнейшего художественного образования в школе;

воспитанию уважения к труду народных мастеров и чувства гордости за отечественное искусство.

Особую ценность представляет использование нетрадиционных техник: они не только обогащают изобразительный опыт, но и снимают зажатость, позволяют каждому ребёнку, даже с невысокими исходными навыками, создать выразительную работу и получить положительное подкрепление.

В перспективе планирую:

- расширить программу за счёт знакомства с промыслами других регионов России (Тагильская роспись, Скопинская керамика);
- создать в группе постоянно действующую мастерскую «Народные умельцы» с зоной для экспериментирования с глиной и красками;
- разработать серию дидактических игр по типу «Лото промыслов», «Составь узор», «Найди пару» с использованием QR-кодов на видео мастер-классы;
- продолжить сотрудничество с районным краеведческим музеем для организации выездных экскурсий.

Программа «Художники-умельцы» доказала свою эффективность. Она не только научила детей рисовать и лепить, но и подарила им возможность почувствовать себя частью богатой культуры своего народа. А это, на мой взгляд, и есть главный результат работы воспитателя.

Список литературы:

Доронова Т.Н. Программа «Радуга». – М.: Просвещение, 2019.

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.

Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. – М.: Владос, 2017.

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. – М.: Скрипторий, 2016.