ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ І РОЗВИТКУ УЧНІВ

У часи бурхливого розвитку інформаційних технологій і ринкових відносин, роль і значення ручної творчої праці для виховання і розвитку молодої людини набуває особливо важливого значення. Вміння створювати красиві і функціональні вироби – посуд, меблі, вжиткові тканини, одяг, гобелени, потрібно не менше, а ніж знання іноземної мови, математики чи комп"ютера. Народне декоративно-прикладне мистецтво є важливим засобом національного, патріотичного, естетичного, трудового виховання. У ранньому шкільному віці, коли діти найбільш чутливі до зовнішніх подразників навколишнього середовища і піддатливі до виховання, вивчення народного мистецтва є особливо необхідним. Його мова – це мова символів, пластики, кольору, фактури, текстури та інших важливих художньо – декоративних виражальних засобів, які використовувалися протягом всієї історії розвитку українського мистецтва. Традиційно народні вироби, виконуючи утилітарну, естетичну, захисну та інші функції, генетично пов"язані з духовною сферою українців, - відображають їх психологію, естетичні уподобання, загалом менталітет. Тому успіх навчання і виховання дітей, значною мірою залежить від розвитку естетичної культури, середовища в якому вони перебувають і речей котрими користуються.

Мусимо констатувати, що процеси урбанізації, використання новітніх технологій, значною мірою негативно вплинули на традиційну художньо-матеріальну культуру, зокрема автентичне мистецтво. У багатьох регіонах відійшли в минуле різьблені дерев"ні, вишиті і ткані натуральні вироби, орнаментовані яйця (писанки), витинанки, вироби з глини, а сама архітектура жител, населених пунктів загалом, набули нових сучасних форм. Людина все більше втручається і не завжди обґрунтовано видозмінює навколишнє природне середовище. Натомість широкого використання набули привізні, здебільшого синтетичні, з незрозумілим орнаментом вироби славнозвісного кітчу, які є ознакою масової культури.

Народне мистецтво було і є виразником естетики, гуманізму і демократичних перетворень нашого народу у різні епохи. Воно тісно пов"язане із національною культурою, є її стержнем і візитною карткою. Шанобливе ставлення народних майстрів до матеріалу, зближення їх з природою, розуміння її, формувало відповідне світобачення, етнокультуру та психологію. Народне мистецтво допомагає оптимістично налаштовуватися на сприйняття світу, адаптуватися у ньому, виховує патріотичні почуття, відображає національні риси. Воно тісно пов"язане з фольклором, народними звичаями та обрядами. Для народного мистецтва властиві простота форм, економія засобів і водночас художня виразність, уміння малим говорити про велике. Естетика сучасного гончарства, виробів з дерева, металу, розпису та інших художніх промислів має незвичайно важливий вплив на розвиток молодої душі. Формувати етнокультуру у дитинстві означає закладати міцний фундамент національного, патріотичного, естетичного виховання. І навпаки, не вивчати народне мистецтво означає ростити покоління духовно убогих безбатченків, людей без роду і племені, які не знають своєї історії, традицій, не мають художньої культури.

Народне мистецтво виникло раніше професійного і виходить далеко за межі мистецтвознавчих досліджень. Його використання у системі естетичного і художнього виховання особистості у наш час, допомагає вирішувати справи державної ваги. Малювання, робота з пластичними матеріалами (глиною, пластиліном), заняття ремеслами – вишивкою, паперопластикою, це ті доступні і необхідні для дитини види занять, які сприяють формуванню характеру, розвивають духовно та естетично. Малюнки дітей нагадують стилізовані зображення людей, тварин, птахів, риб, які ми бачимо на писанках, вишивках, малюнках виконаних народними майстрами. Перше знайомство із творами народного мистецтва захоплює, викликає насолоду, одухотворює, спонукає до дії. Подальші заняття підвищують зацікавленість дітей, заохочують їх до творчої праці, виробляють навики і звички.

Заняття народним мистецтвом мають значний і виховний вплив. Діти котрі відвідують гуртки і художні студії не тільки багаті емоційно, але й більш спокійні, урівноважені, встигаючі з інших предметів. Вивчення народного мистецтва у школі передбачає звернення до його першоджерел, духовних коренів, зв"язків з оточенням/ природою, побутом, фольклором, етнографією, використанням матеріалів та інструментів тощо. Творчість народних майстрів, їх чуттєво - емоційний і практичний досвід - це фундаментальні засади нашого життя, його першовитоки. Народні умільці віками удосконалювали свою майстерність, передавали досвід поколінь. У творчості народного майстра присутнє колективне та індивідуальне. Колективне слід розуміти як успадкований досвід поколінь, формування локальних рис самобутності, краси і традицій, а індивідуальне поряд із цим наділене ще й неповторністю.

Естетична привабливість творів народного мистецтва, узагальненість образів, простота і гранична економія засобів, властивість малим виражати велике, багатогранне - головні принципи народного мистецтва. На відміну від професійного мистецтва в народному вони виражені об'ємніше і характеризують його загалом. Народне мистецтво виникло задовго до естетики, як науки і професійного мистецтва. Основними джерелами народна естетика є краса рідної землі, яка виховує у людей поетичне сприйняття світу, надихає їх до творчості. Образи рідної природи лягли в основу створення предметів домашнього вжитку у сфері декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну. Народне мистецтво в минулому тісно пов'язане з побутом, укладом життя його творців, здебільшого селян і ремісників, відображало їх світогляд, культуру, знання, вміння і навики. Народжене в Україні, воно є виразником національних рис. Народний майстер є продовжувачем давньої колективної традиції і власного вміння і хисту. Колективна природа народного мистецтва відрізняє його від самодіяльного і професійного.

Інша відмінна ознака народного мистецтва це спадковість традицій, які значно підсилювали творчі можливості майстрів.

Природа не тільки оберігає все живе, але є творцем і натхненником духовного життя, всієї культури. Процеси урбанізації завдали значної шкоди народному мистецтву. Воно втрачає зв'язок з природою, а отже і характерність. Народне мистецтво відображає не стільки зовнішній образ оточуючого світу, як його внутрішню духовну сутність, глибини народного духа. Образи, що виникають в творчому процесі зазнають поетично-фантастичного перевтілення. Народне мистецтво не підвласне моді. У нього своя краса підвласна глибокій традиції і коли їх втратити, тоді втрачаються і мистецька вартість речі, твору. Але народне мистецтво є високопрофесійним і якщо підходити формально, тоді Ван Гог, Аполінарій Васнєцов не мали спеціальної художньої освіти, хоча були професіоналами своєї справи.

Народне мистецтво відображає прадавні традиції народу, його історію і має надзвичайно важливе значення для розвитку культури, виховання почуттів, вироблення художнього смаку, формування естетичних критеріїв.

Пам'ять у пальцях одне із найбільш суттєвих властивостей народного мистецтва, його особливий характер психології творчості. Руки майстра творять ніби самі собою, без попередніх ескізів і креслень. І що важливо, твори виходять гармонійні і монументальні.

Норми "міри краси" і типові композиції існують у його свідомості у вигляді предметних образів, разом з матеріалом і формою на основі яких він не задумуючись творить щораз нові, неповторні комбінації.

Безпосередність у народному мистецтві є найбільшим виразником професійності. В сукупності з навиками, досвідом, чуттям матеріалу, колективною природою, традиціями вона є ознакою найвищої майстерності. Безпосередність у мистецтві тісно пов'язана з інтуїцією, без якої відсутня поезія, емоційність, твір виходить сухий і не цікавий.

Творчість дітей і народних майстрів має багато спільних рис. І хоча діти не володіють професійними навиками, проте їх зближують такі властивості як невимушеність, безпосередність, простота, живучість, багата уява, відчуття радості, святковість, наївність і виражена умовність. (Р. С. 19)

У багатьох дітей теж пам'ять у пальцях, у них природна здатність дивуватися, відкривати і сприймати світ загострено. Їхнім малюнкам властива цільність, відсутність фрагментарності, виділення головного тощо.

Творчість дітей і народних майстрів є проявом емоційної сфери. Почуття переживання впливають на роботу, надають їй умовно-перевтіленого вигляду. Характер творчості дітей обумовлений їх психологічними і віковими особливостями. В поведінці переважає невимушена безпосередність, не стійка увага притягує все яскраве і незвичне. Суттєву роль у процесі сприймання дитини відіграє уява, вразливість, спостережливість. Оточуючий світ діти передають без деталей, фокусуючи увагу на головному. У своєму сприйнятті вони скоріше символісти ніж натуралісти. Народні майстри немов діти, теж відмовляються від деталей і показують у своїх витворах найбільш типове і характерне з найбільшою виразністю. Діти творять для себе і з радості, у них є природнє відчуття бачити те, на що дорослі не звертають уваги. Фантазія переважає розум і досвід, неживі предмети стають живими, одухотвореними. Подібне ми спостерігаємо і в роботах народних майстрів, які більше керуються традиціями і досвідом. Дітям важко передати красу природи та складні емоції, які є основою народного мистецтва. У творчості народного майстра неначе в музиці поєднані емоційне і раціональне починання. Народне мистецтво загалом має свої принципи і закономірності, які вчителю образотворчого мистецтва і художньої праці необхідно знати:

* + 1. практична доцільність виробів народних майстрів, їх краса форм і оздоблення;
    2. взаємозв'язок творів народного мистецтва, навколишнього світу, природи;
    3. єдність матеріалу і технічних прийомів;
    4. традиційність і колективна природа творчості;
    5. економне використання художніх засобів;
    6. близькість до творчості дітей;
    7. нарядна декоративність, святковість вражень;
    8. при малій кількості елементів і сюжетів багатоваріантне їх поєднання.

Народне мистецтво значною мірою має закономірності властиві загалом мистецтву, його естетиці.

1. Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1-7 клас: Навч. посібник. ­ Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. ­- 144 с., іл. 52с.
2. Лосюк П.В. Декоративно-прикладне мистецтво у школі.
3. Рондели Н.Д. Народное декоративно-прикладное искусство: Кн. для учителя. ­- М.: Просвещение, 1984. ­ 144 с., ил.

1. Дайте визначення терміну «Декоративно-прикладне мистецтво».

2. Назвіть види декоративно-прикладного мистецтва.

3. Назвіть техніки художньої різьби на дереві поширені на Гуцульщині.

4. Які ви знаєте техніки художньої обробки металу?

5. Які існують спеціалізації художньої обробки дерева?

6. Назвіть відомих майстрів художньої обробки дерева і металу на Гуцульщині.

7. Які ви знаєте школи художньої обробки дерева в Галичині?

8. Дайте визначення терміну «художня кераміка».

9. Назвіть майстрів художньої кераміки на Гуцульщині та Покутті в минулому та сучасних.

10. Де в Україні історично сформувалися центри виготовлення керамічних виробів?

11. Назвіть майстрів кераміки Полтавщини (с. Опішня) і дайте характеристику художніх виробів.

12. Які особливості виробів гуцульських майстрів кераміки?

13. Які мотиви та елементи присутні на керамічних виробах гуцульських майстрів?

14. Дайте визначення ткацтва як виду художнього ремесла.

15. Назвіть відомих ткачів, авторів проектів виробів у народному стилі.

16. Які вишиті вжиткові вироби жінок стали символом (рушник, сорочка і хустка)?

17. Які домінантні мотиви найбільше поширені на вишиваних виробах, що входили до комплектів одягу на Гуцульщині та Покутті?

18. Яка існує класифікація народного одягу Прикарпаття?

19. Назвіть відомих художників декоративного малювання в с. Петриківка.

20. Яких відомих майстрів народного малярства в Україні ви знаєте?

21. Які назви мають мальовані яйця?

22. Які техніки оздоблення яєць ви знаєте?

23. Які художні особливості писанок на Гуцульщині?

24. Назвіть схеми композицій та використання елементів, мотивів та декорування яєць.

25. Кого з майстрів народної іграшки ви знаєте?

26. Кого з дослідників народної іграшки можете назвати?

27. Розкрийте значення народної іграшки для розвитку дітей молодшого віку.

30. Які функції виконує народна іграшка?

31. В якому місті в кінці ХІХ ст. відкрита забавкарська школа?

32. В якій місцевості виготовляють іграшки з сиру?

33. Назвіть послідовність роботи над іграшкою з сиру.

34. Розкажіть про історію виникнення і поширення витинанки.

35. Де використовували витинанки з паперу?

36. Які композиційні схеми мають витинанки з паперу?

37. Які найбільш поширені мотиви народної витинанки?