Михайло Гнатюк доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член Національної спілки архітекторів України

Формування компетентності майбутніх вчителів початкових класів з образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

Образотворче мистецтво – важливий навчальний предмет у середній школі. Для його викладання необхідна значна фахова підготовка. Тільки той вчитель, який здобув відповідну кваліфікацію – належно оволодів мистецькими спеціальностями, зможе об’єктивно дати оцінку образотворчій діяльності дитини і відповідно впливати на її розвиток. Нажаль образотворчому мистецтву й художній праці в початкових класах не надають належного значення. Якщо раніше це були окремі предмети, то нині їх об’єднали разом з музикою в один скорочений курс *“Мистецтво”.* Ініціатори такого нововведення обґрунтовують це тим, що батьки елітних гімназій у Києві хочуть аби діти більше вивчали іноземні мови та інформатику, а так потрібне розвантаження впроваджується за рахунок дисциплін, які і без того *“на правах Попелюшки”*, незважаючи що очі особливий комунікативний канал. Майже 90% інформації людина отримує візуальним шляхом *(“виховання ока – це виховання розуму”).* Серед педагогів і нині поширене хибна думка, що викладати мистецькі дисципліни може людина без спеціальної освіти, так ніби можна дати того чого не маєш. Тож із втратою художньо-матеріальної культури українці втрачають свою ідентифікацію і можливість розвивати творчі здібності змалку. Проте, ще Г. Песталоцці звернув увагу на необхідність малювання в початкових класах і першим розробив методику навчання стверджуючи, що малювати можна навчити кожного, як і писати, але аби правильно мислити необхідно відповідно сприймати навколишній світ. Сила позитивного впливу на освіту всього людства міцніє залежно від вибору мистецтвом засобів його формування [7, с. 271].

А чи можна вивчати, наприклад, петриківський розпис, народну іграшку з глини та й загалом мистецтво тільки раціонально теоретично – з комп’ютера? Дитина має відчути на дотик і побачити сам процес, який часто є головнішим від набуття сухих знань. Загальноосвітня школа і без того орієнтована на вивчення точних дисциплін, іноземних мов і діти не отримують належних художньо-естетичних знань, навиків та умінь необхідних для всебічного розвитку. Цим порушуються базові принципи педагогіки – природовідповідності, культуровідповідності, виховуючого навчання, зв’язок науки з життям і вже не знаходиться місця моралі, вихованню почуттів, співпереживанню, естетичному розвитку, коли все вирішують впливові батьки і далекі від проблем державної ваги люди.

За даними моніторингу проведеного у різних великих містах, більше половини дітей в Україні мають проблеми із зором, у багатьох порушена постава (викривлення хребта, сутулість), тож малювання, ліплення і декоративно-ужиткова діяльність, музика, хореографія найкраща профілактика подібних вад та морального здоров’я. І більше того, в житті людини мистецтво виконує ряд важливих функцій: приносить насолоду, служить способом опанування суми знань, є засобом виховання і спілкування. Малюнки, піктограми, ієрогліфи існували ще до винайдення письма та здавна служили засобом передачі інформації. Нині діти, котрих кваліфіковано навчають малюванню, ліпленню, музики, хореографії швидше за інших (на 1-2 роки) опановують грамоту і загалом краще навчаються. І це не випадково, адже практична творча робота має значний позитивний вплив на розвиток творчих здібностей особистості, що підтверджує і китайське прислів’я: *“Розкажи – і я забуду, покажи – і я пізнаю, дай зробити самому – і я зрозумію”.*

У навчальних закладах художнього профілю (школах, коледжах, академіях) навчальними планами передбачене вивчення окремих спеціальних курсів з рисунку, живопису, скульптури, історії мистецтв, композиції, а на педагогічному факультеті подають окремі відомості з цих дисциплін в одному предметі – *“Образотворче мистецтво з методикою навчання”.* За багато років пройшла апробацію навчальна програма згідно якої студенти теоретично і практично опановують образотворчу грамоту, вивчають народне декоративно-прикладне мистецтво і методику викладання для дітей молодшого віку.

Малювання і ліплення – це процес активної творчої діяльності, яка свідчить про рівень підготовленості і старання студента. На педагогічному факультеті, як і в загальноосвітній школі, не ставлять за мету підготувати художника чи скульптора, що неможливо зробити в подібних умовах. Важливо дати розуміння основ творчості загалом, необхідних в будь-якій іншій професії і в житті. Для цього підібрано натюрмортний фонд, відповідні стенди за художніми техніками і моделі, колекції творів за видами, регулярно організовуються виставки тощо.

Для успішного навчання дітей вчителям початкових класів необхідно знати культурні традиції, художньо-стилістичні, естетичні особливості видів образотворчого мистецтва, практично оволодіти художніми техніками, засобами і матеріалами, які є обов’язковим компонентом шкільної програми. Не кваліфіковане викладання мистецьких дисциплін приводить до згасання інтересу дітей до творчості, перетворює заняття у нудне і малоефективне, що негативно вплине на загальний розвиток.

Діти від природи художники і малювання для них одне із найулюбленіших занять. Вчитель образотворчого мистецтва має працювати як психолог, педагог і художник. Малювання, ліплення, аплікація, декорування і конструювання та будь-яка інша творча діяльність має певні психологічні закономірності позитивного впливу на них. Дослідники прийшли до висновку, що малювання має біологічний зміст і дитинство є періодом становлення фізіологічних і психічних функцій, а отже – це один із шляхів виконання програми вдосконалення організму [9, с. 39]. Психіка людини, обмеженої в творчій діяльності та грі змалку, розвивається не повноцінно. Ще у 20-х роках ХХ ст. А. Бакушинський визначив і науково обгрунтував значення мистецтва в духовному, інтелектуальному і естетичному розвитку дитини, пріоритетні види діяльності для кожного віку, взаємозв’язок процесів естетичного сприйняття і різноманітних форм творчості в становленні особистості [8, с. 5], а Й. Тор виділив чотири особливості малюнків дітей: *експресію, репродукцію, композицію, декорацію* [10, с. 148].

Для дитини малюнок, насамперед, є творчістю в ньому відображений її внутрішній світ, загострені почуття й переживання (звідси такі творчі напрямки як *експресіонізм* – вираження, *імпресіонізм* – враження). Другою характерною особливістю малюнків дітей є удосконалення й *репродуктивне* відтворення у схемах предметів і явищ навколишнього світу. Побудова, розташування, оформлення нових ідей на основі відомих предметів, форм і технік називається *композицією*, яка є третьою важливою рисою художніх творів. Схильність до *декорування* – прикрашання, оздоблення – вроджена здатність, підтверджується на практиці. Названі особливості й способи самовираження в дитячому малюнку необхідно розглядати у взаємозв’язках. Вони є основою розвитку і виховання інтелекту, духовності та культури дитини, і комплексною проблемою, над якою мали б працювати у школах та студіях.

Дослідження малюнків дітей підтвердили, що вони зображають і виражають внутрішній світ, а не візуальний реалізм. Вони характеризують перш за все саму дитину, її емоційні і пізнавальні елементи [3, с. 13-14]. Інтуїтивні здібності дітей, здебільшого залишаються поза увагою педагогів, вихователів і батьків, які часто надають перевагу раціональному мисленню. Це приводить до однобічного ужитково-утилітарного задоволення потреб молодої людини, нехтування її духовно-емоційним і естетичним розвитком, що в майбутньому може мати негативні наслідки.

У ранньому дитинстві розвиток малюнку відбувається у певній послідовності і містить такі загальні етапи: 1 – *дообразотворчий* етап, 2 – етап *впізнавання* предмету у випадкових лініях і 3 – етап *задуманого* зображення [1, с. 56]. На першому етапі розвитку малюнку (2-3 років) у своїх *„каракулях”,* сувоях ліній, ламаних і прямих, рисочках та крапках дитина не бачить ніякої подібності з предметами. Вона засвоює предметні дії з олівцем, який на папері залишає сліди. На другому – дитина (4-5 років) починає розпізнавати у своїх *„малюнках”* конкретні предмети. А на третьому (5-7 років) діти вже задумуються над тим, що будуть зображати й про це говорять. В цьому віці малюнки здебільшого узагальнені. У процесі розвитку малюнку спостерігаємо *“каракулі”, “макарони”, “головоноги”, “узагальненість”, “прозорість”, “типологію”, “схематизм”, “домальовування деталей”* та інше. Сфера емоцій і фізичний стан дітей, як і розумові здібності загалом, відповідають віку і їх графічним неоднорідним можливостям.

У мистецтві загалом, а в образотворчому зокрема, своя мова і специфічні способи її вивчення і пізнання. Розвиток технічних навичок малювання, ліплення й розуміння образотворчого мистецтва відповідно до вікових особливостей учнів, належного матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення уроків – проблеми, які нині вирішують педагоги. Знаючий учитель сам підготує натюрмортний фонд, відповідні стенди за художніми техніками і моделі, колекції творів за видами, організує виставки, все те що потрібно для навчання. На підготовку до уроку, як писав В. Сухомлинський, іде ціле життя. Людина, яка засвоїла уроки творчості та ремесла в дитинстві, на все життя збереже дорогоцінну якість спорідненої уваги – якість, значення якої виходить далеко за рамки спеціальної художньої діяльності і визначає собою те, як людина відноситься до всього і до всіх у житті [6, с. 101].

В молодшому шкільному віці діти засвоюють виражальні можливості різних матеріалів. Наприклад, вугілля найбільше підходить для зображення дерев під час негоди, пастелі доречно застосовувати при малюванні тихого вечора з ніжними відтінками хмарин, віддзеркалених у поверхні озера. Ці матеріали відповідають темам, в яких необхідно передати емоції, настрій та інше. З часом дитина сама зможе використовувати фактуру, колір для передачі задуму. І пізніше, коли вона займеться різьбою на дереві, чеканкою чи іншим видом ремесла, її не цікавитиме тільки технічна сторона роботи. Фахівець високого рівня буде підкреслювати неповторність естетичних властивостей кожного матеріалу і обґрунтовано вибиратиме техніку та спосіб навчання (візуальний, кінетичний чи тактильний), який більше ефективний у роботі з дітьми.

За класифікацією мистецтво поділяють на види і жанри: *часові* (музика), *об’ємно-просторові* (архітектура, дизайн), *декоративно-прикладні* (вишивка, ткацтво, писанкарство, декоративне малювання, художнє дерево і метал, кераміка), *пластичні* (живопис, графіка, скульптура), *синтетичні* (хореографія, цирк, кіно, театр). Їх детально висвітлено в навчальному посібнику для студентів і вчителів образотворчого мистецтва [2].

Архітектуру відносять до мистецтва проектувати і будувати споруди певного функціонального призначення, цілі міста з дорогами, вокзалами, аеропортами, зонами відпочинку, виробництвом тощо. За функцією будівлі бувають *житлові* (хати, будинки), *промислові* (заводи, фабрики), *сакральні* (церкви, монастирі), спеціального призначення (навчальні заклади, лікарні, готелі, турбази), *малі архітектурні форми* та інші елементи, які відносять і до сфери **дизайну**. У ранньому віці дитина теж проектує – спрощено малює хатку з дверима і віконцем розташовану фронтально в одну лінію (вигляд спереду), а при ній дерева, люди, тварини однакової величини. Пізніше з’являються елементи накладання, затуляння переднього фасаду, а ще пізніше намагаються передати простір і об’єм (зображують боки, часто у зворотній перспективі, елементи багатоплановості). Малювання хатки, як малої батьківщини, має важливе значення для національного виховання (і пташка має хатку). Народне житло, одяг, мова різних етнографічних регіонів мають свої особливості, які треба знати вчителю. Так у зоні Карпатах на Гуцульщині, Бойківщині хати будують з дерева (зруб) і покривають гонтою. Натомість на Покутті та Поділлі хати-мазанки причепурені, побілені і пошиті соломою. Часто на їх стінах розташовують різноманітні бігунці, мальовані квіткові, віночкові, вазонові композиції. Якщо інтер’єр гуцульської хати прикрашає кахлева піч з мальованими композиціями, то піч на Середній Україні, як правило з розквітлим деревцем, яке відображає світогляд українця, його психологію, ліричність, потяг до краси тощо. Окрім малювання діти можуть вирізувати будинки з паперу, спочатку передній фасад, а пізніше бокові і задній. Вчитель має наголошувати на використання елементів (орнаменту, архітектурних деталей) певного стилю. Тож від площинного трактування переходять до об’ємної форми в макеті. Подібне виконують і в пластиліні та глині.

Значні виховні і формотворчі можливості має **скульптура** (у школі це ліплення). Вона має свої переваги над малюнком, оскільки передає об’єм, пропорції предметів, фігур у зменшеному, але більш наближеному до натури вигляді. Для роботи з дітьми доцільно вибирати усні твори фольклору: казки, пісні, легенди, використовувати елементи хореографії, іграшки, які близькі та зрозумілі дітям. Скульптура буває *монументальна,* *станкова, садово-паркова* (декоративна) і *мініатюрна*. *Монументальна* – значних розмірів (пам’ятник), *станкова* – значно менша, виготовлена на станку (мольберті) – портрет, бюст, торс, статуетка, статуя – кругла (об’ємна), пласт (рельєф, горельєф, барельєф, контрельєф) і *дрібна пластика*.

Особливе значення для розвитку дітей має **живопис**. Він буває *монументальний* (мозаїка, фреска), *станковий* у вигляді жанрової картини (натюрморт, пейзаж, портрет, тематична картина історичного, батального, побутового жанрів), *декоративний, театральний*. Завдяки психо-фізіологічним властивостям кольору заняття живописом допомагають дітям не тільки розвинути кольоробачення, але й позитивно впивають на загальне самопочуття. За класифікацією кольори бувають *основні* (жовтий, червоний, синій – ті які не можна отримати в результаті змішування) і *похідні* (ті що отримують в результаті змішування – оранжевий, зелений, фіолетовий), *хроматичні* (кольори спектру – червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий) і *ахроматичні* (білий, сірий і чорний), *теплі* (кольори сонця і вогню – жовтий, оранжевий, червоний) і *холодні* (глибини морські і небесні).

Одним із головних завдань учителя в 1 класі є ознайомлення учнів з порядком розташування кольорів (ахроматичних і хроматичних) та їх назвами. Учні повинні засвоїти назви шести кольорів та порядок розташування їх у крузі. Для кращого запам’ятовування дітьми вчитель користується прислів’ям, (наприклад: *“Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?”* – де великі букви підказують назви кольорів спектру), пояснює та показує прийоми і техніки роботи акварельними і гуашевими фарбами, навчає як тримати пензлик, розповідає як користуватися палітрою тощо.

Діти мають засвоїти систему розміщення кольорів на палітрі в певній послідовності (зелений, синій, фіолетовий, червоний, оранжевий, жовтий, білий, чорний). Спочатку кладуть яскраві кольори, за ними – приглушені і вкінці – чорний і білий. Вчитель не повинен дозволяти безсистемно змішувати фарби, слід виробляти в учнів не лише вміння шукати відтінки, але їх мотивувати. Для цього діти виконують підготовчі вправи, використовуючи таблиці. Для прикладу їм пропонується підібрати перехідний колір між жовтим і червоним, червоним і синім, знайти світліші і темніші відтінки тощо.

Для роботи аквареллю необхідно мати спеціальне обладнання: розташований під певним кутом планшет, баночку з водою, пензлі, палітру, ганчірку. З перших уроків привчають до пошуку відтінків кольорів на палітрі, розведення фарби певної насиченості і тональності. Завдання вчителя навчити дітей розрізняти відтінки кольорів і передавати їх в малюнках, звертати увагу на різнобарвність природи, що сприятиме розвитку спостережливості та уважності. У *першому* класі учні виконують переважно примітивні роботи, в яких домінують один-два кольори. У *другому, третьому* класах при малюванні, наприклад, яблука – присутні вже декілька відтінків. Діти краще засвоюють прийоми технікою акварелі на сухому і мокрому папері. В техніці гуаші вони використовують яскраві кольори, експериментують, пробують виправляти помилки. Названі техніки мають значні можливості, тому використовувати їх доцільно почергово.

Гуашшю працюють на тонованому папері. Для цього вчать дітей користуватися білилом, чорним із жовтим кольором, міняючи світлоту і тональність. Неабияку користь дають завдання з обмеженим використанням (всього 2-3) кольорів. Для цього достатньо 2-3 набори гуашевих фарб. В *першому* класі вчитель сам кладе на палітру учнів незначну кількість фарби за певною системою*, у другому* *– третьому* класах це можуть робити чергові. При малюванні необхідно стежити за технікою виконання, але, що важливіше, за відчуттями та емоціями учнів. Завдання доцільно вибирати довільні та індивідуальні, важливіше вдало вибрати тему, об’єкти зображення, матеріали та способи досягнення мети. Часто педагоги стверджують, що малюванню фарбами обов’язково повинен передувати малюнок олівцем. До цього закликають й численні методичні розробки уроків – *“розмальовки”.* Учням пропонується бездумно штрихувати чи заливати фарбою уже готові площини. Подібна механічна робота з розфарбовування (і олівцями також) не розвиває образного мислення, обмежує творчі здібності, спонукає до копіювання чужих і незрозумілих малюнків. На жаль, подібна практика часто поширена і в дошкільних навчальних закладах. Протидіяти методу *“розфарбовування”* можна виконанням малюнка одразу фарбами без використання олівця. В 1-2 класах дітей мало цікавить геометрія форм предметів, їх більше захоплює внутрішня суть оточуючого світу, декоративні властивості фарб. Лінійно-конструктивне розуміння приходить пізніше (у 3-4 класах), тому не варто вимагати від дітей того, чого вони не можуть виконати. Це відбиває бажання від захоплюючого та потрібного заняття. Малювання пензлем і фарбами без попереднього контурного малюнку краще сприяє творенню образів, вивільняє час для закінчення роботи та її аналізу вчителем. В 10-11-річному віці приходить розуміння перспективності й об’ємності зображення, візування тощо. Із засвоєнням образотворчої грамоти в подальшому необхідно домагатися від учнів виразності і безпосередності в малюванні.

Ян Коменський називав «живопис мистецтвом мудрості, завдяки якому виражають красу всіх видимих речей у світі, водночас в ньому передають чуттєву і духовну невидимі сторони», і впливають на почуття. Визначний педагог подібно висловлювався про скульптуру: вона не тільки передає зовнішні контури, але і внутрішню суть, в уяві вимальовує справжню гармонію, є показником мудрості, моральності і красномовства [5, с. 196]. Він надавав важливого значення оформленню школи, стверджував, що на стінах повинні висіти малюнки, емблеми, зображення письма. Враховуючи рекомендації фізіологів, дизайнери підбирають кольори одягу, елементів інтер’єру школи, житла, що робить наше перебування приємним і корисним.

Графіка – вид мистецтва і важливий засіб естетичного виховання дітей. Її твори використовують як самостійно так і в оформленні книг, журналів, газет, вітальних листівок, поштових марок, плакатів та інших вжиткових виробів. За видами графіку поділяють на *станкову, книжкову, плакатну, декоративно-прикладну, промислову, навчально-методичну*. Найпоширеніші її технічні прийоми – це малюнки олівцем, туш-перо, пензлем, гравюри на картоні, лінолеумі, дереві, офорт, літографія, за допомогою яких по різному досягають естетики і розкриття задуму твору.

Рисунок – як вид графіки існує самостійно і служить основою живопису, гравюри, плакату, скульптури, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва. Він буває *навчальний, академічний, технічний*. З його допомогою передають основну ідею і не тільки в образотворчому мистецтві. За малюнком (проектом, кресленням) зводять споруди і цілі архітектурні комплекси та виготовляють промислові вироби, меблі, одяг у сфері дизайну. За визначенням Мікеланджело *“рисунок є основою всіх мистецтв і коренем всякої науки”.* Основи образотворчої грамоти (закони і правила малювання) засвоюють в процесі тривалої послідовної роботи. Рисунок як навчальна дисципліна розкриває особливості форми, пропорцій, пластики і будови натури. У творчості художника його слід розглядати, перш за все, як засіб аналізу, пізнання і передачі природи. Крім того необхідно знати особливості зорового сприйняття і володіти законами та правилами перспективи. Одним із головних завдань малювання з натури є передача об’єму предметів у просторі. Важливим є цілісність сприйняття. Якщо під час роботи переводити погляд з одного предмету на інший і не порівнювати їх між собою, тоді важко досягнути дійсного зорового образу й вдало визначити кольорові співвідношення та домогтися грамотного зображення. Цілісність зорового сприйняття (постановка ока) передбачає вміння дивитися на всі предмети (групу) одночасно, не випускаючи деталей. Таке бачення натури допомагає виділяти головне та запобігати строкатості й незібраності в малюнку.

Вчитель має володіти навиками **композиції**. Предмет *“композиція”* – один із найважливіших у мистецьких навчальних закладах. Його викладання має свої особливості на заняттях із рисунку, живопису, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, основ дизайну та архітектури. Як провідній художній дисципліні, їй відводиться важлива роль у формуванні творчої уяви, світогляду, розвитку образного мислення, індивідуальних здібностей студентів. Термін *композиція* – для легкості і простоти сприйняття трактують як *“твір”, “з’єднання”, “складання”, “розташування”, “структура”* – найвідповідальніший етап у створенні твору мистецтва, засіб розкриття його змісту, розташування основних елементів та частин в певній послідовності і системі, способи поєднання окремих образів і деталей. Дана категорія – це процес і результат художнього мислення, направленого на вирішення функціонально-естетичних, художньо-образних завдань, власний досвід художника, майстра декоративно-прикладного мистецтва, його прагнення до духовних джерел буття. Композицією автор зв’язує в картині минуле, сучасне і майбутнє. Вона дозволяє виразити живе, емоційне, різночасові життєві події, які розгортаються в часі і мають початок, середину і завершення (навіть наслідок), а їх відтворення в картині нерухоме, зображене на площині. В образотворчому мистецтві вирішення естетичних завдань не пов’язане з прикладним характером, матеріал служить тільки засобом передачі світогляду та досвіду естетичного переживання.

Особливу роль у композиції (декоративній) відіграє *ритм*. Все живе у світі без перестану пульсує. Наше життя – це поєднання ритмів. Біологічні, розумові процеси в організмі людини підпорядковані певним ритмам. Людина ходить, бігає, відпочиває у певній послідовності. В природі чимало ритмічних рухів сприйняття навколишнього простору. Існує оптимальний ритм дихання. Внутрішнє й зовнішнє у людині підпорядковане ритмам, які можуть змінюватися. В орнаменті – це ритм ліній, площин, форм, кольорів, величин. Робота в дереві, глині, камені, шкірі в давнину породжувала свої ритми. Механічні подряпини – сліди інструменту залишені на матеріалі у вигляді ритмічних повторень, це перші орнаменти. Трудова діяльність людини проходить в повтореннях руху тіла, махах рук, притупуваннях ногами в танці, чергуванні утворюваних інструментом звуків в музиці. Чим більше людина усвідомлює корисність того, що виробляє, тим більше вона відчуватиме значення трудової ритміки в полегшені роботи. Для неї властивий певний ритм способу життя. Чуття ритму – одне із фундаментальних в естетичному освоєнні дійсності. Ритм є зв’язковою ланкою між матеріальним і духовним світом, розвиває здатність людини сприймати і відтворювати його.

У процесі вивчення елементів композиції дітям початкової школи важливо дотримуватися наступної послідовності засвоєння матеріалу. У **першому** класі повідомляють, ознайомлюють з елементарними поняттями з композиції: *раціональне розташування* на площині паперу при малюванні з натури, на теми, уяви, *засвоєння ритму* на прикладах творів декоративно-прикладного мистецтва, вивчення орнаментів. У **другому** класі вивчають *симетрію і закон рівноваги,* його застосування в композиції. У **третьому** – питання композиції ускладнюються вивченням *асиметрії*, виділенням *композиційного центру*, *передача задуму, зв’язків* між елементами тощо. В **четвертому** – окрім *статики* появляється, ще й *динаміка,* другорядні деталі підпорядковуються головним за певними правилами. Об’єм і зміст навчального матеріалу для кожного класу вибирає вчитель у залежності від складу і підготовленості учнів, він може змінюватися.

Особливо важливе значення для навчання і розвитку дітей має **народне мистецтво** –невичерпне джерело творчого натхнення. Воно виникло і розвинулося з глибинних пластів художньо-матеріальної, духовної культури народу. Основною народної творчості є краса рідної землі, яка пробуджує в людей поетичне сприйняття світу, розвиває творчу уяву і фантазію. Образи природи та світоглядні аспекти втілюються народними майстрами в конкретній формі предметів та її оздобленні. Вжиткові речі: меблі, посуд, дитячі іграшки, одяг, виконуючи утилітарну (практичну) функцію водночас є красивими. *“Декоративне”* – латинською означає *“прекрасне”,* а *“вжиткове”* вказує на практичну користь предметів. У народному мистецтві більшість творів поєднують дві, а то й три функції: ужиткову (практичну), декоративну (прикрашальну) й обрядово-ритуальну.

Найдавніший спосіб оздоблення, декорування – це виконання *орнаментів,* візерунків на різноманітних виробах, будівлях з певних ритмічно впорядкованих елементів (візуальних знаків). *Український народний орнамент* – це унікальне явище художньої культури, духовне надбання, яке необхідно вивчати. Народні майстри віками створювали оригінальні вироби з дерева, глини, металу, тканин, які є окрасою численних музеїв, житлових і громадських інтер’єрів. Вони свідчать про масову обдарованість українців, їх багатий духовний світ, емоційність, відчуття прекрасного. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва відбувається завдяки традиціям родинного і сімейного виховання. Покоління майстрів зберегли, примножили і передали вміння і досвід творення художніх виробів, вдосконалили техніку виконання. Надбання народної педагогіки свідчать, що коли молоді люди не вміють писати писанки, вишивати, ліпити з глини, співати, танцювати, грати на музичних інструментах, не розуміють мову народних свят – вони будуть поганими батьками [4, с. 101]. І навпаки, у тих країнах де оберігають природу, шанують духовну і матеріальну культуру, народні художні промисли та ремесла, частіше зустрічаються люди похилого віку з високим творчим потенціалом та інтелектом. Віками самобутність нашого народу підкреслювали: вишивка, писанкарство, художнє дерево, метал, кераміка, музика, танець, які окрім практичності, ставали своєрідною віддушиною, а в період інформаційних технологій і технічного прогресу мають особливе значення.

Художнє обробка дерева (художнє дерево) налічує галузі: *теслярство, столярство, бондарство, токарство, різьбярство, іграшкарство* та інші. З давніх-давен у селах Карпатського регіону, Полісся, Придніпров’я, Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Слобожанщини з дерева споруджували житла, церкви, виготовляли меблі, посуд, знаряддя праці і розваг. Для вчителя початкових класів особливе значення мають іграшки, посуд і стилізація орнаменту: *розетки, ромби, трикутники, кола, хрести, хвилі, пшенички* поширені в народному різьбярстві, випалюванні як прикраси і можуть використовуватися в процесі навчання.

Художній метал – втілення найкращих задумів формотворення, досконала філігранна обробка матеріалів. Ще в епоху Київської Русі і раніше серед заможних, особливо княжих родин були популярні *хрести, перстені, колти, браслети, буси, іконки,* виконані в техніках *гравірування, скані, черні, зерні, лиття, перегородчастих емалей* тощо. На Гуцульщині цей вид творчості називають *мосяжництвом*. *“Згарди”, пряжки, лускоріхи, бартки, ножі, кресала* часто вирішені у спрощених формах голови тварини, птаха, оздоблювалися техніками *карбування, гравірування й інкрустації,* як і в дереві – орнаментальними мотивами *“ільчастого письма”, “дубельтових кривульок”, “підківок”, “сонечок”.* Мосяжництво передавалося в родинах Дутчаків, Дручківих, Медвідчуків, Федюків, Девдюків, Шмадюків в селах Брустури, Річка, Старий Косів, Жаб’є.

Художня кераміка – це своєрідний літопис розвитку людства, носій різних культур: *ямково-гребінцевої, шнурової кераміки, лійчастого посуду, кулястих амфор* тощо. Високим мистецьким рівнем відзначилися майстри трипільської культури (4-5 тис. до н. е.), форми їхніх виробів (горщики, глечики, миски) і нині милують око. Майстри застосовують *“лощиння”, “лискування”* поверхні виробу, розпис, рельєфну ліпку, *“ангобування”* – покриття білою й кольоровою глинами, глазурування – покриття поливою (*“муравою”*) – техніки актуальні для вчителя образотворчого мистецтва.

Твори майстрів з Пістиня, Косова, Кут: Дмитра Зінтюка, Петра Гавриша, Петра Баранюка, Петра Кошака, Олекси Бахматюка та інших належать до скарбниці національного мистецтва. Соковиті декоративні композиції поєднані з формою кахлів, тарелів надавали виробам оригінальності та художньої довершеності. В традиційній техніці ангобування (ріжкування), ритування та використанні традиційних кольорів (жовтий, зелений, коричневий) прославився О. Бахматюк різноманітними рослинними композиціями на побутові сцени, виконані з дотепним гумором, які нині мають пізнавальне, навчальне і виховне значення.

Особливо важливим у сучасних школах є вивчення кераміки та іграшкарства традиційно сформованих центрів художніх промислів. Найяскравішими представниками с. Опішні на Полтавщині стали Олександра Селюченко, Гаврило і Явдоха, Микола Пошивайли, Василь Омеляненко, Ганна Діденко; м. Косова на Гуцульщині: Михайло Волощук, Василь Аронець, Євгенія Зарицька, Валентина Джуранюк, Микола Кікоть, Оксана Бейсюк, Михайло Трушик, Василь Гривінський; на Тернопільщині: Григорій Дзюма та інші творчість яких є актуальною для сучасної освіти.

Килимарство – прадавній вид художнього ремесла: виготовлення тканих килимів, скатертин, доріжок на спеціальному верстаті. Значна їх частина виготовлена гребінковою технікою на вертикальних кроснах, прикрашена геометричним і рослинним орнаментом. Найпоширенішим мотивом в геометричному орнаменті є пряма смуга. Ритмічне повторення мотиву в горизонтальному й вертикальному напрямках створює в орнаменті народних тканин *раппортну* *композицію* – клітинку (запаски, верети, рядна). Технікою перебору здебільшого складають зірчасті, хрестовидні і ромбовидні мотиви, які групуються у вінець, чотирикутник, зірку чи хрест. У геометричному орнаменті поширені мотиви: *“пили”, “стрілки”, “клинці”, “вогники”, “восьмикутні зірки”,* які розташовані рядками і часто утворюють орнамент без поля. Серед них поширені здебільшого зображення птахів, оленів тощо.

Серед рослинних мотивів найчастіше використовуються зображення квітів, листків, плодів, стебел, поєднаних у вазонкових композиціях. Мотив *“квітки”* часто виступає самостійно і разом з листками, китицями у вигляді галузки, гірлянди, вінка тощо. Рослинні мотиви народних килимів поділяють на такі основні групи: *стилізовані зображення фантастичних квітів і рослин*, частково натуральні зображення природних форм та реалістичні, навіть об’ємні елементи: *гвоздики, лілії, тюльпани, рожі.* Діти створюють проекти килимів у різних техніках.

Вишивка – унікальний вид народного мистецтва, що розкриває невичерпне багатство творчих сил народу, вершини його мистецького хисту. Різноманіття орнаментів, численні зразки довершених композицій за рівнем художньої мови не поступаються жодному із видів декоративно-прикладного мистецтва. Особлива роль вишивки у духовному житті української жінки, яка створює естетичне середовище для проживання, відпочинку і свята.

У вишитому орнаменті особливого розвитку набув стилізований рослинний мотив у вигляді квіткової галузки. Ще в XVIII столітті на рушниках зображували мотиви у вигляді дерева життя, птахів, рослинних і геометричних орнаментів. Сьогодні поширені такі техніки, як вишивання *хрестиком, низинкою, гладдю, бісером.*

Кушнірство – одне із найдавніших ремесел, яке традиційно розвинулося в Україні. Традиційним способом виготовляють мистецькі вироби, які належать до сфери етнодизайну: *кептарі, кожухи, взуття (чоботи, постоли), сумки, пояси* тощо. Загалом вбрання відображає конкретні географічні, кліматичні, історичні, соціальні, етнічні, вікові фактори, рівень культури і освіти народу.

Народне малювання є одним із найпривабливіших видів в українському мистецтві. Його розміщували на передньому фасаді, на стінах, стелі, печі, дверях, в інтер’єрі хат. Малювали здебільшого *“дерево життя”,* над вікнами і дверима хати – *“бігунець”.* Народне малювання в селі Петриківка Дніпропетровської області – унікальне явище в світовому мистецтві. Тут здавна займалися всіма видами малювання: декораціями з квітів і сюжетних композицій на теми *“Весілля”, “Наталка Полтавка з Петром”, “Цигани”,* які були в кожній хаті, а також килимарством, вишивкою (рушники, до яких створювали ескізи), витинанками і аплікаціями з кольорового паперу. Найвизначнішими майстрами стали: Тетяна Пата, Параска Павленко, Надія Білокінь, Явдоха Клюпа, Оришка Пилипенко, Федір Панко, родина Вакуленків та багато інших. Ф. Панко не обмежився використанням традиційних мотивів, а ввів у свої композиції казкові зображення птахів: пав, півнів, фазанів тощо.

До визначних майстрів народного малювання в Україні належать: Марія Приймаченко, Катерина Білокур, Ганна Собачко, Параска Хома та інші. Їх спадщина має важливе значення для майбутнього української культури.

Писанкарство. Одним із найпоширеніших елементів в орнаменті писанок є зображення мотиву *“сонця”* у вигляді солярних знаків і коня. Сонце зображували також у формі хрестиків, кругів, тощо. Серед елементів розпису зустрічаються зображення жінки-Богині, Берегині – символу життя і родючості, багатий рослинний і тваринний світ (олені, кози, вівці, баранчики), птахи (качки, голуби), риби тощо. На багатьох гуцульських писанках зображена рослинність (дерева, квіти), кучері, бігунці, безконечник, пасочки, смуги, хвилі (зображення води), знаряддя праці, архітектурні мотиви (церква) тощо. Елементи розпису, кольорова гама і схеми розташування є досить сталими і відповідають традиційним прийомам конкретного регіону, села.

На Гуцульщині поширена воскова техніка розпису яєць за допомогою спеціального писальця. На півдні Поділля, Буковині застосовують техніку *“краплення”* – капання воском на яйце. На Прикарпатті, Волині поширені техніки *“шкрабання”, “крашення”,* звідси і назви: *“крашанка”,* *“галунка”, “мальованка”.* *Писанка* – це не тільки малюнок фарбами, а втаємничене дійство, код життя, перемоги, духовного багатства нашого народу і цю художню традицію необхідно всіляко оберігати й підтримувати.

Іграшкарство. Через узагальнені образи іграшок дитина пізнає світ, навчається мислити. Вони збуджують дитячу уяву, розширюють простір для розвитку фантазії, закликають до діалогу. Поєднуючи в собі різні функції: *пізнавальну, розвиваючу, комунікативну, естетичну, ігрову,* успадковані і збережені традиційні форми, іграшки є вагомим елементом і засобом навчання та виховання у народній педагогіці.

Сучасна промислова іграшка (штампована з пластмаси) – як *“знежирене молоко”*, бездуховна, бездушна, містична, а комп’ютерні ігри часто пропагують зло і насилля. Для розвитку емоційного, духовного світу дитини найкраща традиційна народна іграшка з дерева, глини, соломи, паперу, лялька-мотанка з тканини тощо. Іграшки здавна задіювали в різних обрядах і забавах – *“хихичках”, “клевчиках”, “клепавках”,* які виконували відповідні функції.

Своєрідним видом є *анімалістична керамічна іграшка* – стилізовані фігурки тварин і птахів з народних казок та пісень багатим барвистим розписом: коники, баранці, козлики, півники, зозулі, риби в різних варіантах. Ці різноманітні свищики, пікавки розвивають дихання, слухові, сенсорні (рухові), дотикові здібності у дітей. Форма та конструкція іграшок наділені естетичними якостями. Їх виготовляли переважно жінки-гончарі в Опішні, Бубнівці, Адамівці, Косові та інших місцях.

Специфічним матеріалом для інкрустації, плетення і виготовлення об’ємних іграшок: фігур людей, тварин – є житня, пшенична, вівсяна *солома*, з якої виготовляють жіночі фігури *(ляльки-берегині), віночки, олені, коні, різдвяні дідухи, павуки* – витвори, які мають символічне, обрядове значення, а також різні плетені і прошиті вжиткові речі: капелюхи (брилі), обручі, цукерниці, дзвіночки, квіти. Солом’яні ляльки на Поліссі символічно дарували нареченим на весіллі, як знак родючості землі і символ народження дітей. Ляльки-обереги робили умовними, з видовженими руками, безликими. Їх залюбки використовували у різних іграх, забавах, обрядах.

Своєрідний образ і смакові якості мають *іграшки із сиру*, які виготовляють вівчарі, їхні жінки і діти на Гуцульщині (села Річка і Брустури). Вони відтворюють птахів, коників, баранчиків тощо. Майстрині скульптурним способом із одного шматка сиру витягуючи деталі (ноги, голову, гриву, хвіст та ін.), створюють казкові образи тварин (баранчиків, оленів, зайців, півників тощо). Для дитини не так важливо скільки у коника ніг, як його образ та динаміка. Вони далеко не під силу пересічному, позбавленому почуття гумору, міри і гармонії бажаючому прилучитися до творчості. Фігурки коня з вершником, оленя, баранчика чи птаха створюють з уяви. На початку імпровізовано ліплять узагальнену фігуру, тварину, а вже далі її *“одягають”,* *“наряджають”* різними аксесуарами (упряж, бербениці, бочки), прикрасами, які разом з вершником утворюють єдину композицію.

Витинанка – це вирізування симетричних візерунків, спосіб самобутнього і неповторного створення художніх образів. Найчастіше їх виготовляли перед Різдвом і Новим роком або весною, коли білили хату. Напередодні свят дівчата та жінки наклеювали на вікна оригінальні паперові візерунки. Ними прикрашали інтер’єр житла, заквітчували образи, мисники, сволоки, вікна у вигляді фіранок. На початку ХХ ст. витнанки поширилися на Дніпропетровщині (Петриківка), Поділлі (Горожанка, Марківка, Білоусівка), Придністров’ї (Стриганці, Довге, Ямниця, Нижнів, Торговиця) та інших регіонах. За традицією українські витинанки мають геометричний, рослинний, зооморфний, антропоморфний характер. Кращі зразки декоративних композицій майстри розвивали і збагачували у вишивці, ткацтві, передаючи їх із рук в руки протягом багатьох поколінь. Витинанки перестали бути тільки мистецтвом селян, завдяки простоті виконання й елегантності їх залюбки використовують у своїй творчості професійні художники, дизайнери та діти в школі.

Література

1. Венгер Л. А., Мухина В. С. Психология : уч. пособ. для учащихся пед. уч-щ. М. : Просвещение, 1988. 333 с.
2. Гнатюк М. В. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво : навч.-метод. посіб. Ч. І . Івано-Франківськ : Ярина, 2016. 196 с.
3. Дилео Дж. Детский рисунок : диагностика и интерпретация / Пер. с англ. Е. Фатюшиной. М. : Апрель Пресс, Психотерапия, 2012. 256 с.
4. Кузнєцова Т. В. Психологія культури : (Психол.-філос. аналіз) : курс лекцій. Київ : МАУП, 2006. 152 с.
5. Коменський Я. А. Избранные педагогические сочинения : в 2-х т. Т.1. М. : Педагогика, 1982. 656 с.
6. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. М. : Педагогика, 1987. 144 с.
7. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. Т 2. / Под ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина. М. : Педагогика, 1981. 116 с.
8. Фомина Н. Н. Художественно-творческое развитие детей по А. В. Бакушинскому // Бакушинський А. В. Художественное творчество и воспитание. М. : Карапуз, 2009. 304 с.
9. Хайкин Р. Лечить рисованием // Наука и жизнь. 1988. №1. С. 38-41.
10. Tor Jozef. Podrecznik do nauki rysunku. Myslowice – Krakуw, 1931. 190 s.