

Развитие народного игрушечного промысла в России «Дымковская игрушка»

Выполнили : Казначеева Т.Л.

Семенова Л.М.

Жорина Е.А.

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»

Цитаты и высказывания о игрушке и игровой деятельности:

- ▶ «Игра - это наивысшая форма исследования» (А. Эйнштейн).
- ▶ «Игра – это огромное светлое нежное, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» (В.А.Сухомлинский).
- ▶ «Игра – в значительной степени основа всей человеческой культуры» (А.В.Луначарский).
- ▶ «Многие детские игры – подражание серьезной деятельности взрослых» (Я.Корчак).
- ▶ «Детство - это когда ты ложишься спать с игрушкой и делаешь так, чтобы игрушке было удобно» (Л. Измайлов).
- ▶ «Старые, добрые и преданные друзья детства... Наши игрушки...» (М. Задорнов).

Актуальность народной игрушки в наше время.

История игрушки насчитывает более 400 лет, в течение которых происходили как взлеты, так и явные упадки, обусловленные сопутствующими историческими событиями. Так, например, в конце XIX – начале XX века, во время широкого развития гипсового производства, дымковская игрушка выживает благодаря единственной мастерице, Мезриной Анне Афанасьевне, которая сохраняет традиции и передает свои умения дочерям. Именно поэтому теперь, спустя еще один век, мы все также можем любоваться яркими и радостными фигурками людей и животных, выполненных отдельно или собранных в композиции.

Технологические возможности двадцатого века наложили свой отпечаток на современное производство дымковской игрушки. Теперь мастерицам не приходится самостоятельно добывать и очищать глину для работы, с этим справляются местные керамические производства, поставляя полностью подготовленную керамическую массу. Также отдельно происходит процесс обжига, подготовка побелки и изготовление красок. Несмотря на это, каждая игрушка, как и в старину, делается исключительно вручную.

Помимо изменений в технологическом процессе, новшества коснулись и состава побелки и красок. Сегодня белый цвет игрушкам придается при помощи специального состава, который наносится кистью, в то время как раньше использовался мел, разведенный в молоке. Новая побелка отличается повышенной стойкостью, как и акриловые краски, которые пришли на замену яичной смеси с добавлением натуральных или иных пигментов. Использование заводских красок позволило расширить цветовую гамму изделий, однако и сегодня мастерицы придерживаются традиционных ярких орнаментов, включающих в себя круги, штрихи, разнообразные линии и точки. Традиционная поталь (сплав меди и цинка) дополнилась сусальным золотом, позволяя создавать произведения искусства.

Все новшества, которые привнес в производство дымковской игрушки XX–й век, привели к тому, что сейчас это направление глиняного промысла не придерживается семейной преемственности и, вследствие этого, не привязано к территории слободы Дымково. Возможность изучать технологию изготовления дымковской игрушки, историю и разнообразие внутренних направлений, есть у любого, кто заинтересуется этим удивительным промыслом. А для того, чтобы попробовать самому сделать красочную свистульку или нарядную барышню, достаточно купить соответствующую керамическую массу, побелку и краски.

Рассматривая дымковскую игрушку в свете традиций и перемен, обусловленных внешними факторами, нельзя обойти вниманием тематику изделий. Традиционно мастерицы изготавливали разнообразные свистульки в виде птиц и животных, и женские фигурки в цветастых платьях. Однако, со временем, каждое поколение мастеров вносило некоторое разнообразие, дополняя привычные образы новыми. Здесь влияние оказывали и окружающие условия, и переменчивые запросы покупателей. Так, со временем, к бытовым и деревенским темам добавились городские, появились архитектурные и пейзажные дополнения, помимо одиночных фигурок теперь можно встретить целые зарисовки из жизни, композиции на едином основании. Что характерно – все детали подобных композиций изготавливаются и обжигаются отдельно, и только потом собираются воедино.

Традиции создания дымковской игрушки живы до сих пор. Этот процесс так и не стал автоматизированным и серийным. Фигурки и сейчас расписывают вручную, согласно правилам, существовавшим 400 лет назад, когда только появился этот народный промысел. Однако, не всем молодым мастерам хватает терпения пройти до конца процесс обучения, но те, кто постигают его полностью, становятся настоящими профессионалами.

Они создают своими руками завораживающие образы дымковской игрушки, каждый из которых индивидуален и неповторим.

Создание дымковской игрушки было и остается женской профессией. Полет фантазии и знание древних традиций и обычаев помогает прекрасному полу создавать невероятные образы и передавать их целой гаммой сочных красок.

Благодаря дымковской игрушке, существующей уже более 400 лет, продолжается богатая история русского народа и его культурного наследия. Эти яркие и необычные статуэтки не просто радуют глаз и поднимают настроение, они погружают в захватывающую сказку, неповторимый и оригинальный сюжет, которой каждый человек придумывает для себя сам. И, хотя, дымковская игрушка в настоящее время утратила свой ритуальный смысл, она продолжает являться символом щедрости души, бодрости духа и безграничной доброты русского народа.

История народного промысла

Дымковская игрушка один из самых старинных промыслов России, он существует на Вятской земле, в слободе Дымково, более 400 лет.

После половодья здесь обнаружили значительные залежи красной глины. Этот случай способствовал развитию сначала гончарного дела, а потом игрушечного промысла. Так родилась дымковская игрушка. Глиняные игрушки лепили и раскрашивали только женщины и дети.

Ласково и нежно называют в народе эту игрушку – дымка. Откуда же такое удивительное название? Оказывается, глиняные игрушки делали зимой и ранней весной, когда шла длительная подготовка к весеннему празднику «Свистунья» («свистопляска»), который имеет языческие корни и посвящён солнцу. В основном это были свистульки. Свист был главной особенностью, развлечением этого праздника. Когда праздник заканчивался, глиняные игрушки ставили на окна. Значение праздника давно было утрачено, но сам ритуал сохранился до начала 20 века.

Существует интересная легенда, связанная с созданием дымковской игрушки. Согласно ей, однажды, много веков назад, у стен города встретились два дружественных войска, но из-за того, что было темно, они решили, что перед ними враг и начался бой. В сражении погибло много воинов, считается, что их злые духи и по сей день летают над полем боя. И после этого трагического события было принято каждый год весной справлять тризну.

Постепенно это происшествие было забыто, а вместо тризны появились народные гуляния, которые называли «свистопляски». В этот день женщины лепили из глины различные фигурки и шарики, которые красиво и тщательно расписывали. Фигурками на гулянье весело свистели, а цветными шариками, внутри которых находились горошины, было принято кидаться друг в друга, что создавало дополнительный шум.

Конечно, не только трагическое происшествие способствовало образованию праздника и созданию дымковской игрушки. Важным было и то, что вблизи Дымковской слободы находились залежи глины, которую можно было использовать в керамике. Особый способ лепки и оригинальная роспись сделали дымковские игрушки востребованными не только в Кирове, но и далеко за его пределами.

Особенности Дымковской игрушки

Характерной чертой дымковской игрушки, отличающей ее от других фигурок и статуэток, является то, что все они могли свистеть, трещать, грохотать и издавать другой шум. Эта особенность связана с тем, что злые духи не любят шума, а игрушка как раз призвана этих духов разогнать. В весеннее время с началом сельскохозяйственных работ их присутствие было совсем не нужным. Считалось, что они появлялись на полях еще зимой и одним из способов борьбы с ними были весенние праздники, которые отличались шумным весельем. В изгнании духов с помощью свиста и грохота и состояла задача дымковской игрушки.

Таким образом, в первую очередь, фигурки должны были издавать шум и свист. В настоящее время, это не является необходимым атрибутом дымковской игрушки, однако, способы ее изготовления и росписи остались прежними.

Для того, чтобы придать неповторимый образ дымковской игрушке использует сочетание ярких, контрастных цветов и геометрических форм. Благодаря этому фигурки приобретают праздничный раскрас.

Изначально, для росписи использовали темперные краски, разведенные уксусом, квасом или растертые на яйце. Чаще всего наносились восемь цветов. Роспись производилась с помощью палочек с накрученными на них тряпочками, а для прорисовки глаз и бровей использовали лучинки-палочки. В настоящее время, применяются специальные краски для керамики, акриловые краски, растертые на яйце, или гуашевые краски. Наносят их на игрушку хорьковыми или колонковыми кистями.

Классическая роспись дымковских игрушек состоит из сочетания крупных геометрических узоров и гладкоокрашенных частей. При нанесении используются контрастные цвета, перемежаемые с белым и черным, а также небольшие листки сусального золота. Все это позволяет создать неповторимую цветовую гамму и подчеркнуть сочность оттенков. Наиболее ярко расписывались фигурки животных и орнамент юбок. Квадратики сусального золота наносились на эполеты военных, головные уборы дам, хвосты индюков. Чаще всего при росписи игрушек использовали такие цвета, как: синий, зеленый, красный, малиновый, оранжевый, голубой, изумрудный, коричневый, черный.

Особенностью нанесения рисунка была и является его последовательность. Вначале рисовали волосы, глаза и брови, затем раскрашивали головной убор и юбку. Чтобы придать узору дополнительный блеск, в некоторых местах наклеивали кусочки сусального золота.

Сам узор представляет собой разнообразное сочетание различных по форме геометрических фигур и цветовых решений, которые придают особый колорит дымковской игрушке и помогают создать огромное множество композиций. Наиболее часто применяются такие геометрические формы, как: круги, полосы, кольца, змеи.

Важно было начинать раскрашивание со светлых оттенков, к которым добавлялся более темный цвет. Настоящий мастер должен был знать, что символизировали основные цвета. Например, зеленый — это символ природы, пашни и земли, красный — красоты, здоровья, огня, белый — доброты, правды, честности, черный — горя, зла, а голубой — цвет неба.

При нанесении узоров в первую очередь стремились наносить те, которые символизировали правду, красоту, здоровую жизнь. Такие игрушки становились своеобразным оберегом.

Для каждой фигурки существовали определенные приемы росписи. Наиболее ярко раскрашивали петухов, индюков, всадников, уток, козлов. Узор часто носил не только оригинальный, но и фантастический характер. Несколько реже создавали фигурки баранов, свиней и коров.

Дополнительным украшением узора служили маленькие квадратики сусального золота. Его использование являлось характерной и отличительной чертой дымковской игрушки. Вырезанные из листиков сусального золота квадратики с помощью кисти, смоченной в яичном белке, наносили на игрушку и расправляли с помощью сухой кисточки.

Место Дымковской игрушки в РППС ДОО

Дымковская глиняная игрушка - это чудо-ремесло. Нас, работников дошкольных учреждений и наших воспитанников, всегда привлекали яркие, забавные игрушки, сделанные руками мастеров из села Дымково Кировской области. Изделия эти радуют глаз, поднимают настроение, раскрывают мир веселого праздника. Дымковские игрушки просты, но своеобразны, наивны, но выразительны. Они дают возможность мастеру показать и фантазию ваятеля, и творчество художника-декоратора, отразить в своей работе эстетическое видение и чувствование окружающего мира. Дымковская игрушка вошла в наш быт, вписалась в интерьеры помещений, стала любимым подарком и сувениром, желанной гостьей выставок и экспозиций.

Для осуществления задач эстетического воспитания дошкольников программа "Детство" рекомендует обращаться к этим замечательным образцам русского прикладного искусства. Используют лепную игрушку в основном на занятиях по изобразительной деятельности.

Лепная игрушка родилась еще в XVI веке в руках кустарей-одиночек. Сейчас игрушка приобрела мировую славу. Над ее созданием трудятся в цехах фабрики много мастеров, среди которых лауреаты Государственной премии имени И.Е.Репина: Е.И.Косс-Деньшина, З.В.Пенкина, Л.С.Фалалива.

Глина - податливый материал. Изготовленные и хорошо просушенные игрушки обжигают в муфельной печи, затем грунтуют белой водоэмульсионной краской. Но самое сложное - это раскрашивание готовых форм. В росписи используются такие элементы, как кольца, полосы, дуги.

В младшей и средней группах дети учатся рисовать мазки, точки, клетки, округлые формы. Сначала они рассматривают пятнистых лошадок, нарядных кукол, играют с ними, а затем украшают фартуки, платки, салфетки для кукол, разрисовывают силуэты животных. Первоначально идет освоение точек-горошин кистями, далее учим делать клетки - пересечение вертикальных и горизонтальных линий и заполнять их мазками-точками.

В средней группе включаем два-три новых элемента: расписываем фартук, используя полоску с точками, в салфетке добавляем к этому изображению мазки, а юбку оформляем кружками с различными дополнениями: полосками, мазками, точками. Добиваемся от детей умения правильно пользоваться кистью и двумя-тремя красками, составлять простейшие композиции.

При переходе к следующему этапу работы задача усложняется. Здесь мы уже учим ребят составлять узоры из знакомых элементов, украшать орнаментом рисунки, силуэты игрушек, т.е. составлять композицию; подбирать нужный цвет, работать с несколькими кистями для выполнения различных элементов; давать оценку сделанному своими руками, подмечать красоту, оригинальность изделия. Работа в старшей группе предусматривает: знакомство с дымковским промыслом, роспись силуэтов игрушек с помощью таблиц и самостоятельно, подготовка к лепке и начало -освоения лепных форм.

Расписывая силуэты, старшие дошкольники первоначально использовали в рисунках только отдельные легкие элементы, упрощали орнамент, невыразительно пользовались цветом.

Поэтому на занятии надо чаще использовать таблицы, работать над композицией рисунков, над подборкой цвета. Знакомя детей с росписью, надо обращать внимание на то, что нарядность игрушке придает сочетание разных узоров, например, на фартуке и на юбке барыни. Дети самостоятельно составляют узоры из отдельных элементов к концу старшей группы.

Готовя детей к поделке игрушек из глины, мы берем простые задания (слепить бусы, плиточки) по книге Н.Г.Пантелеевой "Декоративное искусство детям". Рисовать на объемной форме намного труднее, чем на листе бумаги. В старшей группе дети лепят петушков, курочек, уток, так как объемная форма и способы лепки этих игрушек наиболее просты.

В подготовительной группе ставятся задачи: глубже познакомить детей с народным промыслом, с разнообразной тематикой изделий, научить их различным специфическим приемам лепки дымковских игрушек, изображать скульптурные группы, использовать в росписи сложные по композиции и цвету орнаменты, развивать творческую фантазию. Дети неплохо справляются с лепкой, передают характерные особенности народной игрушки, активно участвуют в анализе работ.

Хотелось бы сказать, что дымковская игрушка прочно поселилась в сердцах детей. Богатая история нашего народа сквозит в каждой игрушке, а узоры и цвета откликаются в наших душах невероятным разнообразием и богатством.

Народная игрушка - как образец для продуктивных видов деятельности: лепке, рисования, конструирования, аппликации

Важную роль народного декоративного искусства в воспитании дошкольников отмечали искусствоведы, исследователи детского изобразительного творчества А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Н.Б. Халезова, Т.Я. Шпикалова, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская и другие. Познавая красоту народного творчества, ребёнок испытывает положительные эмоции, на основе которых развиваются более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга, образуются образы представления, мышления, воображения. Всё это вызывает у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народного искусства, которые им понравились, у них пробуждается и развивается созидательная активность, формируются эстетические чувства и художественный вкус.

Описание опыта работы с детьми дошкольного возраста по обучению лепке по мотивам народной дымковской игрушки встречается довольно часто.

В книге «Лепка в детском саду» Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина подчёркивают, что детям 6-7 лет для рассматривания следует предлагать народную игрушку, прежде всего, дымковскую игрушку. Во время обучения воспитатель особое внимание должен обращать на пластичность переходов от одной части к другой, на то, как сделаны те или иные детали, на общее оформление, своеобразие украшения фигур налёпами и росписью.

Далее авторы книги подчёркивают, что необходимо учить детей передавать движение с помощью такого приема: когда работа с натуры готова, можно задать вопрос «что делает?» (птица, конь, кукла). Дети начинают «оживлять» фигурки: раздвигают коню ноги (скачет), склоняют голову птицы (клюет зерно), сгибают фигурку куклы, лепят ей корзину (наклонилась, берет ягоды) и т.д.

В пособии указывается, что более тщательно с детьми следует рассматривать оборки у кукол, прически и головные уборы, думать над тем, как сделан хвост у петушка, грива и хвост у коня. Процесс лепки такой же, как и у дымковских мастериц, т. е. из лентообразной формы — пластины — лепят юбку в виде полого колокола, а верхнюю часть куклы (голову, шею и кофту) — из одного куска глины. Руки и детали изображают отдельно и прикрепляют к поверхности фигуры. Такую полую игрушку легче делать, она быстрее сохнет, а во время росписи ее удобно держать в руках. Дети должны стараться сделать свою работу похожей на те образцы, которые им показывают. Когда работа обожжена или хорошо высушена, ее грунтуют эмульсионными белилами или белой гуашью с добавлением в нее казеинового клея, чтобы белила в дальнейшем не осыпались.

Следующий этап - роспись куклы. Расписывать можно непосредственно по образцу тех кукол, которые есть в детском саду, или можно предложить окрасить фигурку по собственному замыслу.

Лепка дымковской игрушки должна проводиться с натуры, после анализа формы, пропорций и деталей. Рассматривая игрушку, воспитателю следует направлять внимание ребят на раскрытие содержания образа, его выразительность.

Анализ игрушки должен быть проведен за несколько дней до занятия и в начале его.

На занятии натура (дымковская кукла) ставится перед каждым рядом столов на уровне глаз ребенка и время от времени поворачивается так, чтобы ребята могли воспринимать ее со всех сторон. Каждый раз, показав другую сторону игрушки, воспитатель возвращает ее в прежнее положение, и дети продолжают работу.

Знакомя детей с народной игрушкой, следует подбирать ее так, чтобы изображение было, по возможности, в нескольких вариантах: петухи с разными хвостами, индюки большие и маленькие, куры, утки. Подобный подбор предметов даст возможность показать детям многообразие форм, пропорций, росписей и способов лепки.

Аналогично проводятся занятия по рисованию, аппликации. В качестве натуры всегда используются дымковские игрушки, т. е. подлинные произведения народных умельцев. Фигурки, созданные воспитателем или детьми, ни для анализа, ни в качестве натуры применять нельзя, так как подобные изделия являются лишь копией с произведений народных художников. Дети будут повторять ошибки и неточности, которые, как правило, имеют место в подобных изображениях.

Список литературы

1. Алексеева О. Н. Детям о народных промыслах России, 2017 г.
2. Величкина, Г. А. Дымковская игрушка / Г.А. Величкина, - М.: Мозаика-Синтез, 2004г.
3. Корчинова, О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях / О.В. Корчинова. - М.: Феникс, 2005г.
4. Коссаковская, Е.А. Лепка в детском саду / Е.А. Коссаковская. - М.: Просвещение, 2003г.
5. Лыкова, И.А. Дымковская игрушка / И.А. Лыкова. - М.: Карпуз-Дидактика, 2005г.
6. Пономарева, Е.А., Иванова, С.А. Дымковская игрушка - М.: Айрис-Пресс, 2008г.
7. Халезова, Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. - М.: Просвещение, 2005г.
8. Интернет - источник nsportal.ru