Дата публикации 18.11.2026

УДК 378.14

Полынская И.Н. Обучение школьников орнаментальному искусству по мотивам традиционной русской кистевой росписи

Полынская Ирина Николаевна
доктор педагогических наук,
профессор кафедры технологических дисциплин
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Барнаул,
julka-nv@mail.ru

Teaching schoolchildren ornamental art based on the motifs of traditional russian brush painting

Polynskaya Irina Nikolaevna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Department of Technological Disciplines Altai State Pedagogical University,
Russian, Barnaul
julka-nv@mail.ru

Аннотация. В статье анализируется потенциал народного орнамента как эффективного средства воспитания и обучения подрастающего поколения. Особое внимание уделяется его многогранной роли: художественной ценности в быту и культуре народа, а также глубокому историческому и философскому значению. Обучение орнаментальному искусству рассматривается как действенный педагогический метод, способствующий формированию у обучающихся универсальных навыков. Эти навыки становятся фундаментом для успешной адаптации и самореализации личности в современном мире. Кроме того, работа с национальным наследием выступает ключевым элементом патриотического воспитания, любви к Родине и уважение к своим корням.

Ключевые слова: народный орнамент, воспитание, обучение, обучающиеся, декоративно-прикладное искусство, кистевая роспись

Abstract. This article analyzes the potential of folk ornamentation as an effective tool for the upbringing and education of the younger generation. Particular attention is paid to its multifaceted role: its artistic value within the daily life and culture of a people, as well as its profound historical and philosophical significance. Instruction in the art of ornamentation is examined as an effective pedagogical method that fosters the development of universal skills in learners. These skills serve as a foundation for successful adaptation and personal self-realization in the modern world. Furthermore, engaging with national heritage acts as a key element in patriotic education, cultivating a love for one's homeland and respect for one's roots.

Keywords: folk ornamentation, upbringing, education, learners, decorative and applied arts, brush painting

Народный орнамент выступает значимым элементом традиционной

культуры, отражая художественные предпочтения, национальную идентичность и мировоззрение народа. Являясь неотъемлемой частью как материальной, так и духовной культуры, орнаментальная семантика аккумулирует в себе представления этноса о природе, жизненном укладе и духовных ценностях. «В истории культуры орнаментика определяется как способ декорирования артефакта, имеющий сакральный смысл. Предназначение орнаментальной композиции зависит от того, какой материал используется, какие идеи вкладываются в расположение узоров» [1, с. 104].

В контексте русского народного искусства орнамент характеризуется значительным разнообразием форм, сюжетным богатством и строгой структурной организацией. «Элементы орнамента – это закодированное знание предков. Поэтому они могут воздействовать на чувства и мысли, оберегать и предупреждать» [2, с. 19]. Важно подчеркнуть, что орнаментальная традиция не является статичной: она подвержена эволюционным изменениям, в ходе которых происходит усложнение или, напротив, упрощение композиционных решений, утрата одних и формирование новых стилистических черт.

Язык народного орнамента обладает ярко выраженной самобытностью. Каждый узор представляет собой уникальный нарратив, в основе которого лежат осмысленные и художественно переработанные образы флоры и фауны. «Его глубина заключается в архаичных мотивах, восходящих к дохристианским временам, где каждый элемент – геометрический (ромбы, кресты, свастики), растительный (древо жизни, цветы, ветви) или зооморфный (птицы, животные) – наделялся сакральным смыслом, связанным с плодородием, защитой от злых сил или цикличностью природы» [3, 248]. В типологической структуре орнамента выделяют следующие основные мотивы:

– геометрический (выстаивается различными зигзагообразными и волнообразными линиями, треугольниками, ромбами, квадратами, окружностями и другими фигурами);

– растительный (изображается с помощью стилизованных природных элементов: листьев, травы, цветов и т. д.);

– зооморфный (содержит изображения фауны: животные, птицы, обитатели водной стихии, пресмыкающиеся, насекомые);

– антропоморфный (представлен стилизованными фигурами или отдельными частями человеческого тела, такими как рука, нога, глаз, сердце).

Исходя из этого, народный орнамент выступает не только как составляющее звено декоративно-прикладного искусства, но и как универсальный обладатель народной символики и национального достояния. «Орнамент – одно из направлений декоративно-прикладного искусства, которое появилось в связи с ремеслом, развивалось и сегодня продолжает активно использоваться в разных сферах» [4, с. 113].

Совокупность познания и накопления опыта подрастающего поколения происходит не только в учебной деятельности, но и в человеческом общении. Осваивая русское народное орнаментальное искусство, приходим к выводу, что орнамент является важнейшим признаком знаковой системы информации и как язык, передающий традиции и народную эстетику из поколения в поколения.

Таким образом, чем глубже познания человека, тем больше сведений закладывается и считывается с конкретного символа, поэтому в традиционной среде с раннего возраста на Руси воспитывалась глубина осознания и осмысления орнаментов и узоров. В мотивах орнамента был заложен код мировоззрения народа, его философские взгляды, верования, поведенческие нормы. Молодые девушки и опытные мастерицы вышивали узоры и орнаменты на повседневной и праздничной одежде, головных уборах, расшивали рубахи и пояса (подмахорники) будущему супругу и его родственникам, подвенечный наряд, одежду для новорожденных детей и крестин и т. д. Орнаментами и узорами украшали бытовую утварь: мебель, посуду, прялки, обереги. Большое значение придавалась украшению жилищ орнаментальной резьбой по дереву: коньки, ставни, причелины, карнизы, охлупени и т. д. Каждая русская изба отличалась разнообразием и мастерством резного украшения. Конная сбруя имела особый статус в качестве украшения с использованием орнаментов и узоров.

Сегодня также существуют выразительные орнаментальные украшения, используемые как в быту, так и в одежде.

В современных условиях постоянной эволюции цифровых технологий необходимо формировать у обучающихся моральные качества и нравственные ценности. Наиболее плодотворным средством для этого служит обучение орнаментальному искусству. Работа над созданием орнамента способствует развитию целого комплекса навыков, таких как когнитивные процессы, аккумуляция внимания, творческие способности, эстетический вкус и др. Эти качества содействуют успешной адаптации обучающихся в стремительно изменяющемся мире, помогают решать разнообразные задачи и быть готовым к самореализации в любой практической деятельности. «Изучение орнамента в образовательных учреждениях помимо эмоционально-нравственного и художественного развития подразумевает достижение предметных результатов, таких как овладение обучающимися основами творческой и изобразительной деятельности, умениями создавать орнамент на основе законов композиции в соответствии с традициями культуры» [5, с. 227].

Создание орнаментальных мотивов и узоров – это не только художественная, но и развивающая деятельность, поскольку «… создание орнаментального изображения (изображение ритмически организованных элементов, как самых простых линейных геометрических плоскостных, так и сложных по форме и конструкции построения) являлось действенным методом в развитии глазомера, твердости руки, художественно-творческих способностей к композиционному построению и графическому освоению плоскости листа» [6]. Как отмечает Булатова, Д. Р., «учитывая геометральные построения характерных для любого орнамента, основанных на ритмических композициях, также можно формировать умения геометрических построений» [7].

Методика обучения школьников орнаментальному искусству по мотивам русской кистевой росписи, как правило, начинается с изучения и освоения элементов и деталей, постановки руки и положения художественной кисти в процессе работы. Важно научить школьников пластичности линий различного

характера и вида, завитков, зигзагов. Первые упражнения выполняются на примере образцов, копировальным методом исполнения. Желательно начинать с простых геометрических форм, каким является орнамент по мотивам Мезенской росписи. Примером такого упражнения служит работы Оли В. (5 кл), рис. 1 и Никиты Р. (5 кл.) рис. 2. Орнамент изображается в полосе.

Рис. 1.Оля В. (5 кл.)

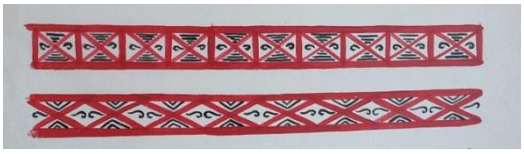

Рис. 2.Никита Р. (5 кл.)

Затем, можно приступить к изображению отдельных модулей в квадратах, при этом ставится задача, чтобы каждый модуль не повторялся. Здесь важно, чтобы школьники проявляли самостоятельный поиск в нахождении разнообразных форм, линий и их сочетания. Примером выполнения данного задания служат работы учеников пятого класса, рис.3 и рис. 4.

Рис.3. Инна М. (5 кл.)

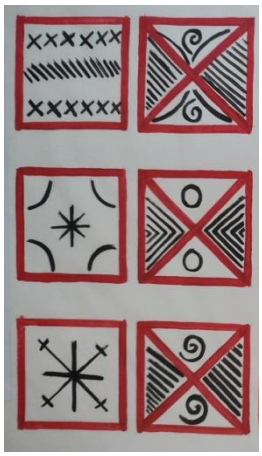

Рис. 4. Катя Г. (5 кл.)

Далее, можно приступать к изучению пластичных форм, например, изображению птицы, рис. 5, или изображению коня, рис. 6. Чтобы научить школьников пластичности лини, пятен, завитков, нужно научить правильно держать кисть: для тонких линий и завитков кисть держат строго вертикально к листку бумаги, проводят легким прикосновением в направлении нужной формы завитка, для утолщения линии кисть чуть наклоняют и с большим нажимом проводят кисть в нужном направлении. Так чередуя и повторяя нажим кисти можно добиться от школьников выразительных линий с разной толщиной и пластикой в исполнении.

Рис. 5 Лида Ж. (5 кл.).

Рис.6. Максим Т. (5 кл.).

После того, как школьники освоили упражнения и научились изображать отдельные элементы узоров, можно приступить к выполнению самостоятельных творческих орнаментальных композиций. Примером такой самостоятельной творческой орнаментальной композиции служит работа Ангелины Л. (5 кл.), рис.7 под названием «Танцующие птицы».

Рис. 7. Ангелина Л. (5 кл.)

Итак, через изучение орнамента обучающиеся прикасаются к истории, узнают об особенностях художественной культуры народа и открывают для себя богатство декоративно-прикладного творчества. Обучение орнаментальному искусству позволяет формировать у обучающихся универсальные навыки, которые становятся фундаментом для их успешной адаптации и самореализации в современном мире, а также патриотического воспитания и любви к Родине.

Список литературы

1. Ян, С. Национальный орнамент в практике обучения китайских школьников декоративно-прикладному искусству / С. Ян // Педагогика: история, перспективы. – 2025. – Т. 8, № 2. – С. 99-111. – DOI 10.17748/2686-9969-2025-8-2-99-111. – EDN RGCWTS.

2. Николаева О. В. Использование геометрических элементов славянского орнамента в обучении младших школьников // Педагогический дизайн образования : период. сб. науч. и метод. материалов студентов, магистрантов и преподавателей / сост. Н. И. Шевченко. Т. 3.

2021. С. 17–23.

3. Рудова, М. А. Методические особенности и ограничения использования системы искусственного интеллекта OpenAI для цифровой адаптации русских народных орнаментов в дизайн-образовании / М. А. Рудова // Наука и школа. – 2026. – № 3. – С. 244-257. – DOI 10.31862/1819-463X-2026-3-244-257. – EDN VPDAOP.

4. Стебакова Т. Г., Родкина А. А., Полякова С. А. Теория и методология использования орнамента на занятиях по общей композиции в искусстве костюма и текстиля с целью формирования проектной компетентности у художников по костюму в образовательной среде вуза на начальном этапе обучения // Ученые записки Орлов. гос. ун-та. 2023. № 2(99). С. 313–318.

5. Полынская И. Н. Педагогическое исследование обучения геометрическому орнаменту на уроках изобразительного искусства обучающихся в начальных классах // Современные наукоемкие технологии. 2025. № 10. С. 225–234.

6. Векслер А. К. Обучение рисованию в России XVIII – начала XXI вв.: типология методов и задачи освоения орнамента // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=32902 (дата обращения: 15.03.2026).

7. Булатова, Д. Р. Методика обучения орнаментальному искусству сибирских татар учащихся 5 класса на уроках изобразительного искусства / Д. Р. Булатова // Вопросы педагогики. – 2020. – № 11-2. – С. 59-64. – EDN UCLODX.