**Доклад на тему: «Развитие и реализация творческого потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья»**

Истоки творческих способностей и дарования детей - на кончиках пальцев. О: пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. В.А. Сухомлинский

1 Декоративно-прикладное искусство как средство развития, творческой личности

Высокий художественный уровень творческого освоения всех доступных форм материала в современном декоративном искусстве позволяет утверждать, что и художественный труд рассматривается как необходимый элемент нравственного, умственного , эстетического воспитания детей.

С учетом общих требований нравственно-трудового воспитания рассматриваются вопросы формирования трудовых навыков учащихся в области прикладного искусства, их дальнейшего совершенствования, постепенного расширения содержания трудовой деятельности, ручной труд учащихся является одним из компонентов эстетической деятельности, в основе которой лежат принципы и художественное содержание декоративно-прикладного искусства. Занятия художественным творчеством демонстрируют широкие возможности такой продуктивной деятельности, которой можно увлечь ребят, чтобы заполнить их свободное время интересным и содержательным делом.

развить стремление к прекрасному, воспитать вкус и уважение к народным традициям.

Художественный ручной труд - это творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для украшения быта. Такой труд является декоративной, художественно-прикладной деятельностью учащихся, поскольку при создании красивых предметов он учитывает эстетические качества материалов на основе имеющихся представлений, знаний, практического опыта, приобретенных в процессе трудовой деятельности, учитель должен не только формировать и совершенствовать его трудовые навыки, но и постепенно расширять содержание трудовой деятельности учащихся, добиваясь осознанности и целенаправленности мотивов труда. Многие педагоги считают важным развитие у ребенка способности заранее предвидеть результаты своих действий, планировать последовательность их выполнения, творчески преобразовывать свой опыт. Известный психолог А.В.Запорожец писал, что способность понимать прекрасное умом и сердцем наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает художественные образы в своем воображении при восприятии произведений искусства, одновременно участвуя в доступных ему формах художественной самодеятельности.

Передача навыков ремесла из поколения в поколение, творческий процесс изготовления изделий под руководством учителя способствуют закреплению положительных эмоций, стремлению к познанию и овладению спецификой ремесленного мастерства, формированию первоначальных представлений о народно-декоративном искусстве. Понятие наследия, традиции в обучении художественному ремеслу имело важное значение. Наиболее ценным считался тот продукт труда, который аккумулировал в себе не только индивидуальное творчество, но и наследованный опыт предшествующих поколений, усвоенный в процессе практических действий.

Народное искусство - это цельный и стройный мир особого отношения человека к окружающей жизни, к своему труду и быту. Оно отражает мировоззрение, историческую обстановку и социальные условия жизни человека, его мышление, чувства, характер, умение наблюдать и отображать реальность и красоту в природе и общественной жизни.

Искусство, как один из видов проявления творчества человека, может быть по отношению к объекту не только изобразительным (пейзаж, натюрморт и т.п.), но и преобразующим -художественно изменяющим окружающую материальную среду (например, сделать из дерева мебель, из тканого холста сшить одежду), т.е. создать вещи так, чтобы они

радовали своей красотой, поэтому искусство идет по двум путям: образного воспроизведения действительности и декоративного ее преобразования.

Народное декоративно-прикладное искусство - неотъемлемая часть культуры. Эмоциональность, поэтическая образность этого искусства близки, понятны и дороги людям. Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, благотворно влияет на формирование человека: будущего. Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают любовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир.

В современной культуре народное искусство живет в своих традиционных формах. Благодаря этому изделия народных мастеров сохраняют свои устойчивые особенности и воспринимаются как носитель целостной художественной культуры.

Все чаще произведения декоративно-прикладного искусства проникают в быт людей, формируя художественный вкус, создавая эстетически полноценную среду, определяющую творческий потенциал личности. Поэтому велика роль школ, где успешно ведется работа по ознакомлению детей с образцами народного творчества.

Народное искусство всегда понятно и всеми любимо. С давних времен людям нравилось украшать свое жилище коврами, расписным! подносами и шкатулками, потому что народное изобразительное искусство несет в себе тепло рук мастера, тонкое понимание природы умение просто, но с большим чутьем к форме и цвету отбирать для своих изделий только то, что необходимо, то, что поистине прекрасно.

Народное искусство тем и ценно, что каждый раз, создавая одну ту же вещь, мастер всегда вносит что-то новое в узор, да и форма не может получиться каждый раз абсолютно одинаковой. Как правило, народный мастер работает без предварительных эскизов. Все формы, элементы узоров он держит в памяти и каждый раз, компонуя их по-разному, создает новые варианты своих произведений.

Народный мастер создает разные изделия. Это и солонки с хохломской росписью, и хлебницы, и блюда, расписанные Городецкими мастерами. Народное искусство - достояние не только взрослых, но и детей, которые с увлечением играют как с деревянными расписными матрешками, так и с глиняными фигурками кировских мастеров. Детям нравятся богородские игрушки-шутки и Загорские точеные изделия. Пользуются особым спросом деревянные ложки, плетеные корзины, половики из лоскутов и другие предметы народных умельцев.

Как уже говорилось, изобразительное народное искусство обладает огромной силой эмоционального воздействия и является хорошей основой для формирования духовного мира человека. Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное детям содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскрывает учащимся красоту и прелесть окружающего мира.

Современное декоративно-прикладное искусство развивается на лучших традициях народного искусства. В этом огромная сила нравственного эстетического воздействия на человека, и в первую очередь на подрастающее поколение, интенсивно впитывающее в себя любую информацию.

2 Развитие творческого потенциала учащихся на уроках технологии.

На протяжении многих лет я работаю над проблемой: «Развитие творческой личности на уроках технологии». Наиболее ярким примером в достижении поставленной цели является творческий подход и работа по таким разделам, как «Моделирование», «Культура дома» и конечно «Художественная обработка материалов».

Учащиеся 5 класса в разделе «Культура дома» знакомятся с темой «Стиль. Стилевое единство». На этих уроках дети выясняют, что в доме ни одна вещь не существует сама по себе, в отрыве от других; вещи связаны общим настроением. Как бы дополняют друг друга. Это и есть стилевое единство.

* Уроки этого раздела плавно подводят детей к следующему «Художественной обработке материалов». Я, предлагаю детям придать немного своеобразия своему дому, начиная с кухни.
* Учащиеся выполняют комплект, состоящий из прихваток, салфеток и грелки на чайник. При изготовлении комплекта для кухни перед учащимися стоят задачи: создание своего стиля и сохранение стилевого единства при выполнении комплекта. Для достижения этих целей при выполнении работы используются элементы лоскутной техники.
* Эта тема включает целый блок уроков, на которых дети будут совершенствовать свои умения и навыки в работе с тканью. Им предстоит овладеть и закрепить много важных технологических приемов: выполнение ручных и машинных швов; разметку тканей по выкройке; одновременный раскрой двух одинаковых деталей; научиться приемам простёгивания.
* Мой опыт показывает, что эти работы получаются очень интересными. Каждый ребенок старается сделать свой комплект, не похожий на другие. Эти вещи сразу настраивают на добродушный и веселый лад - ведь улыбка никогда не помешает.

В 6 классе раздел «Художественная обработка материалов» носит название «Вышивала я узоры»:

• На этом году обучения учащимся представляется возможность выбирать материал, с которым они будут работать (нитки или бисер). Дети знакомятся с историей вышивки, национальными особенностями русской, белорусской, украинской, грузинской, татарской манерой выполнения.

Вышивание — сегодня.

• Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры цветовые решения и технические приемы одного из древних и любимых видов декоративно-прикладного искусства -вышивание.

Народные вышивки издавна славятся разнообразием и оригинальностью узоров, восхищают утонченностью цветовых решений. Они создавались веками и зависели от географического положения страны, ее истории и культуры.

Для русской вышивки, которая обычно сплошной линией очерчивает край одежды, характерны мотивы геометрического, растительного и животного орнаментов. В такие изображения закладывался определенный смысл. Например, фигурами в виде ромба, квадрата или круга обозначали источники света - солнце и луну; прямой горизонтальной линией - поверхность земли: горизонтальной волнистой - воду; вертикальными линиями - дождь; скрещивающимися - огонь и молнию; горы представлялись треугольником.

Вышивку наших соседей - белорусов определяет геометрический орнамент красных, бордовых, серовато-голубых и черных цветов на белом или сером полотне.

Украинцам свойствен рушниковый орнамент, обычно растительного характера, встречаются стилизованные изображения птиц и зверей. Для вышивки используют в основном красный цвет, иногда добавляя черный и синий.

А, к примеру, грузинскую вышивку отличает сложный узор - многофигурный тонкий геометрический и растительный орнамент, а также аппликация и вышивка цветным бисером.

Вышивка оленьим мехом по замше и сукну, аппликация из ткани, кожи и бисера распространена у народов Крайнего Севера. Для Татарии характерно шитье бисером и золотом по бархату. У каждого народа самобытные способы оформления одежды.

Словосочетание «шитье бисером» наводит на мысль: «Что такое бисер?»

История бисера. История бисера тесно связана с возникновением стеклоделия. До сих пор никто в точности не знает, когда и где было впервые получено стекло. Существует легенда, согласно которой первыми открыли секрет его изготовления финикийцы. В легенде говорится о том, что финикийские купцы, плавая, отказались в Сирии. Однажды они высадились на берег, решив приготовить себе еду на огне, стали искать большие камни, чтобы поставить на них горшок. Не найдя ничего, купцы использовали для этой цели крупные куски селитры (соединения натрия) из груза корабля. От сильного жара селитра расплавилась, соединилась с речным песком и потекла

струей жидкого стекла. Так или как-то по-другому достоверно известно, что финикийские торговцы продавали изделия из него во всех средиземноморских странах.

По другой версии родиной стекла был Древний Египет. Стеклянные бусы, амулеты, посуду находят в гробницам, которые относятся к IV веку до нашей эры. Добавляя в стекломассу кольбат, медь, марганец, египтяне получали стекло голубого, зеленого и пурпурного цветов. Очень модными были бусы, изготовленные из такого стекла. Носили их и мужчины и женщины, чаще с одеждой белого цвета. Дома египтянки одежды не носили, а украшали себя ожерельями из цветных бусин.

Именно с Египтом связаны и первые упоминания о бисере. Его название происходит от арабского слова «буера» или «бусер», что означает «фальшивый жемчуг». Когда Египет был завоеван римлянами, производство стекла и бисера распространилось в Римской империи, а после ее распада и раскола на два государства, центр стеклоделия был перенесен в ее восточную часть, в Византию.

После взятия Константинополя турецкими войсками, Византия перестала существовать. Часть мастеров переселилась в другие государства. Особенно много их оказалось в Венеции, благодаря чему изготовление стекла и бисера достигло здесь небывалого расцвета. Венеция надолго осталась центром бисерного производства.

Венецианским бисером мастера всего мира украшали сумочки, чехольчики, подушечки, шкатулки, оплетали им сосуды. Его широко использовали в отделке народных костюмов. Светскую одежду в то время украшали жемчугом, бисер и стеклярус использовали мало. Большой популярностью блестящие бисеринки использовались у туземцев. Они меняли на него золото и пряности.

В XVIII веке мощную конкуренцию Венеции составили стеклодел Богемии (Северная Чехия). Они открыли свою технологию изготовления стекла, которое получили название «лесное стекло». Вместо соды стеклоделы использовали поташ, древесную золу. Стекло получалось тугоплавким, работать с ним было труднее, но зато оно обладало великолепными оптическими свойствами, твердостью, легче поддавалось обработке и шлифованию.

В результате конкуренции между Венецией и Чехией бисерное производство совершенствовалось, и бисер становился все более разнообразным - менялся его размер и цвет. Появился металлический бисер: медный, позолоченный, стальной.

Наибольшего расцвета бисерное производство достигло в XIX веке В это время во Франции возникла мода на использование бисера в отделке городского костюма и его дополнений -сумочек, косынок, шарфов. В 1880 году известные парижские фирмы включают черный бисер и стеклярус в оформление женских туалетов из черных и темных тканей. В следующем десятилетии такая отделка распространилась на другие виды одежды, использовалась при создании наиболее изысканны туалетов мастерскими многих стран. При этом для украшения городского костюма брали бисер и стеклярус в тон ткани - гранатовый по гранатовому, серый по серому, обыгрывая блеск стекла. В отделке других туалетов участвовали бисер и стеклярус разных цветов, а также и «молочного» стекла, имитирующий жемчуг.

Развитие бисерного производства и рукоделия в России. Изделия из стекла были известны на территории нашего государства с древних времен. В скифо-сарматскую эпоху бусы использовали в качестве украшения племена Причерноморья. Любили носить мелкие бусы, напоминающие бисер, женщины Киевской Руси. Стеклоделательные мастерские существовали в Киеве, Новгороде, Чернигове и других крупных центрах ремесленного производства. Нашествие монголо-татар на долгие годы прервало развитие ремесла на Руси.

В XVII столетии русские активно использовали привозной бисер и стеклярус в меновой торговле с народами Сибири. В числе товаров, которые везли русские торговцы, почти всегда значились оба этих материала.

Для украшения костюма в то время использовали жемчуг, им вышивали отдельные части одежды, делали из него и украшения. Бисер и стеклярус ценились не высоко. В 1635 году упоминается о покупке бисера Царицинской Мастерской Палатой для отделки платья шутихи.

В это же время были предприняты первые попытки наладить производство стекла и бисера в России. В подмосковном селе Измайлово построили стеклянный завод. В Италию отправили русского посланника Ивана Гебдона. Цель его поездки - нанять на царскую службу мастеров-стекольщиков. В 1676 году в Москву прибыли венецианские стеклоделы. Завод проработал до 1706 года.

В XVIII веке применение бисера и стекляруса стало более разнообразным. Появились предметы повседневного обихода, украшенные чехлами, сплетенными из бисера. Бисеро-стеклярусные вышивки использовали в качестве картин, панно, настенных покрытий, заменяющих обивку. Примером может служить стеклярусный кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме. Бисер и стеклярус стали все чаще встречаться на предметах культового назначения. Ими расшивали оклады икон, образки, ленты, ленты на которых подвешивали лампады и паникадила, появились бисерные четки.

XIX век связан с расцветом бисерного рукоделия в России. Светские дамы и купчихи, горожанки и крестьянки пробовали свои силы в этом виде народного творчества. Причем увлекались им не только женщины, но и мужчины. Немалое количество вещей выходило из рук крепостных тружениц помещичьих мастерских и мастериц монастырей. Порой это были поистине уникальные вещи. Например, в имении графа Тарановского в Черниговской губернии была мебель, у которой по воспоминаниям современников «все сиденья затянуты изумительными вышивками бисером. По белому фону вышиты цветы, птицы и фрукты. Работа исполнена тончайшим бисером в Качановке крепостными».

Значительно шире использовали бусы, бисер и стеклярус в отделке одежды в начале XX века. Ими вышивали орнаменты, из них плели бахрому, которой обшивали детали платьев и накидок. Именно в это время мастеров бисерного рукоделия начали готовить в Петербургской школе народного творчества и в школах художественных рукоделий многих крупных городов России. После революции 1917 года все они были закрыты. Но остались люди, любящие бисер и умеющие создавать из него прекрасные произведения искусства.

Начиная с 1970 года, в стране стало возрождаться бисероплетение, совершенствовались и развивались известные техники, создавались новые. В 1990 году бисерное рукоделие стало одним из самых любимых и модных видов народного творчества.

Использование бисера в народном костюме в России.

Начиная с XVIII века, бисер и стеклярус активно использовали для отделки народного костюма.  
Ими расшивали одежду, из них плели разнообразные украшения.

Женщины Калужской, Рязанской и Тульской губерний носили на шее колодочки - хлопчатобумажные шнуры, оплетенные разноцветным бисером, и подгорлоки - узкие полоски с геометрическим орнаментом, сплетенные разноцветным бисером, пришитые к узким лентам из ткани, застегивавшимся сзади на крючок.

Женщины центральных и южных губерний любили носить на шее монисто - нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, пришивавшейся верхним краем к тесьме, застегивавшейся сзади на пуговицу.

На Алтае популярна была ряска - воротник, сплетенный сеткой из крупного стекляруса, а в Воронежской губернии - прутики, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос блестящих бусин или крупного бисера. Самым праздничным украшением девушек и молодых замужних женщин была перла - нагрудные украшения, сплетенные из речного жемчуга. В праздничный день женщины надевали гайтаны (герданы) - длинные ленты, сплетенные из разноцветного бисера, концы которых соединялись медальонами, спускавшимися на грудь, и на спину

Одним из самых распространенных украшений были поддушники (гитаны). Они представляли собой красные полоски из ткани, застегивавшиеся сзади на пуговицу. Спереди к ним пришивались подвески длиной в 30 см и шириной в 3 см, сплетенные из разноцветной бисера, с бахромой на концах.

Не менее популярны были хрестовики - неширокие ленты из крупного бисера. К спускавшимся на грудь концам прикрепляли медный литой крестик или застекленный образок. Для каждой губернии были характерны свои цветовые сочетания, которые использовались постоянно.

У всех славянских народов существовал обычай, связанный с дохристианскими религиозными представлениями, по которому замужняя женщина с непокрытой головой приносила несчастье в дом. Она могла вызвать неурожай, падеж скота, пожар, болезни людей и др. поэтому особое значение придавалось женским головным уборам (кичкам, кокошникам и др.) их украшали вышивкой бисером, жемчугом, бусинами. Почти все головные уборы имели поднизь - сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей или окружала верхнюю часть лица пышной оборкой. Поднизь плели обычно из белого или прозрачного бисера.

Обязательным элементом народного костюма был пояс. Его носили женщины, мужчины и дети. Он выполнял некоторые обрядовые функции - должен был защищать человека от влияния злых внешних сил, создавая магический круг. Обычно с обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру. Большое значение имел цвет пояса. Наибольшее распространение получили красные пояса, символизирующие силу, долголетие, жизнестойкость. Пояса украшали вышивкой бисером, жемчугом, бусинами, пришивали к ним бахрому, сплетенную из разноцветного бисера.

* Теоретическая часть этого раздела проходит насыщенно, творчески. Дети принимают активное участие. Собирают различные сведения о вышивке и стеклоделии. Готовят доклады, составляют кроссворды. На уроках такого типа присутствуют элементы самоуправления.
* Вторая часть этого раздела «Практические работы». Мой опыт показывает, что 70 % учащихся выбирают вышивание бисером. Вышивание бисером - труд кропотливый, но увлекательный и интересный. Такая работа развивает не просто воображение, а творческую фантазию, художественный вкус, внимание. Вырабатываете детям усидчивость, аккуратность, терпение.

С овладением необходимых навыков приходит и ловкость в работе.

В 7 классе раздел «Художественная обработка материалов» носит название «Русский сувенир». На этом году обучения учащиеся знакомятся с декоративной лепкой и народной пластикой.

Велико влияние народного искусства на эстетическое воспитание школьников, на развитие их творческой способности.

Целью этого раздела является приобщение учащихся к народной культуре ее национальному своеобразию. Изучение вышесказанного дает возможность воспитывать у школьников уважение к традиционному укладу жизни, быту, обычаям наших предков, стремление сохранить то ценное, что живет в памяти народа.

Изучение этой темы начинается с исторических сведений о сувенире.

Рождение сувенира.

Наверное, рождение сувенира на земле произошло в тот день, когда наш далекий предок, зайдя к своему соседу в гости, получил от него на память каменный презент с изображением мамонта.

Во всяком случае, достоверно одно - обычай оставлять какую-нибудь вещицу, способную пробуждать воспоминание, пришел к нам из глубины веков.

На Руси еще в старину сложились свои привычки и традиции. Удалому молодцу, собравшемуся в ратный поход, вручала красная девица расшитый кисет или рушник. Бояре да князья в память о широте души русской преподносили иноземным послам собольи шапки и самоцветы.

Примерно в петровские времена появляется в России слово, «сувенир». Пришло оно из Франции.

Чего только нет в наименовании «Сувенир». И нарядные дымковские барыни. И гордые разрисованные кони, и матрешки. Словно драгоценности, сверкают палехские шкатулки. Золотом искрятся ковши-«утицы». Пылают яркими красками подносы из Жостово.

Прославленный самовар «Туляк», чудо техники старой России, ныне стал излюбленным сувениром.

Деревянные табакерки, лапти, хохломские ложки, игрушки из глины, теряя свое утилитарное назначение, из предметов обихода становятся символами, символами национального. И для сегодняшнего человека это не просто диковина, экзотика, - за ними история России, история ее быта, уклада жизни, традиций. Поэтому они и обрели свою новую жизнь среди сувениров.

Затем идет знакомство с глиняной игрушкой и декоративной посудой. Дети узнают историю возникновения игрушки. Учатся приемам лепки и законам росписи.

Дымковские игрушки. Изделия кировских мастеров удивляют пластикой формы, особыми пропорциями, необычным по яркости узором. Всем нравятся живые, праздничные, пышные по лепному оформлению и росписи куклы барыни-франтихи, козлы, кони, петухи с расписными хвостами. Промысел зародился в далеком прошлом. Самое раннее описание дымковских игрушек относится к 11811 году. Автор его - Николай Захарович Хитрово. В описании рассказывается о народном вятском празднике - «Свистопляске» (позднее его стали называть «Свистунья»), во время которого продавались расписные глиняные куклы с позолоченным узором.

Точных сведений о возникновении этого праздника нет. Однако известно, что в XIX в. он стал в этой местности всенародным праздником с торгами, ярмаркой и гуляньем.

До революции мастера работали в селе Дымково в одиночку и семьями. Копали глину, смешивали с песком, месили сначала ногами, а потом руками. Изделия обжигали в русских печах, а потом расписывали. В этой работе принимали участие женщины и дети.

Фабрика, где сейчас изготавливают дымковские игрушки, находится в городе Кирове. Народные умельцы работают в благоустроенных, светлых мастерских. Все готовые игрушки хранятся на полках и закрыты занавесками. Но вот мастерица отодвигает занавес, и мы попадаем в удивительный, сказочный мир. На полках тесными рядами стоят игрушки, разные по содержанию и оформлению, яркие, с позолотой. Так и кажется, что ты в древнем городе Вятке на красочном празднике «Свистунья». Чего только здесь нет: барыни-франтихи, расписные козлы, кони, уточки-свистульки, поросята, медведи и много других игрушек.

Все изделия дымковских мастеров отличаются жизнедеятельностью и тонким юмором, что особенно привлекает внимание детей.

Филимоновские игрушки.

Не менее известным народным промыслом является деревня Филимоново Одоевского района Тульской области, где делают удивительную глиняную игрушку. Деревня находится около залежей хорошей белой глины. Возможно, это и определило ее промысел (легенда говорит, что жил в этих местах дед Филимон, он и делал игрушки). Сейчас в деревне организованы мастерские по изготовлению глиняной игрушки. Звери и животные, выполненные художницами, отличаются по форме и росписи. Игрушки смешные, причудливые и в то же время просты по исполнению и очень выразительны. Сюжеты филимоновской игрушки традиционны - это барыни, крестьянки, солдаты с эполеталетами, танцующие пары, наездники на лошадях; из животных - коровы, бараны, с туго закрученными рогами, лиса с петухом и таинственные существа, прообраз которых трудно определить.

У всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые шеи с маленькими головками. Эти игрушки трудно спутать с какими-либо другими, так как они имеют свои традиции в трактовке формы и росписи. Например, у барынь высокие колоколообразные юбки с незаметным расширением книзу, верхняя часть туловища по сравнению с юбкой кажется меньше. Маленькая головка заканчивается высокой изящной шляпкой. Забавны игрушки, изображающие длинноногих и вытянутых солдат в характерных костюмах: френч в талию и полосатые штаны. Некоторые игрушки удивляют своей фантазией. Так, среди игрушек есть чудище с головой оленя. В руках у него курица, на спине сидит индюк, а на хвосте - цыпленок. Особой пластикой отличаются игрушки животные, У баранов, коров и коней маленькие головы на вытянутых шеях, а короткие ноги придают особую устойчивость всем фигурам.

Все игрушки очень веселые, и когда их много - это праздник. Роспись яркая, и в основном преобладает желтый, красный, оранжевый, зеленый и синий и белый цвета. Можно только удивляться, как сочетая простые элементы (полосы, дуги, точки, пересекающиеся линии, образующие звезды), мастерицы создают удивительные орнаменты, которые красиво ложатся на юбки и фартуки фигурок. Роспись игрушек традиционна: коней, коров, баранов окрашивают полосами, а фигурки людей расписывают, используя все элементы в самых различных сочетаниях. Лица фигурок всегда остаются белыми, и лишь небольшими штрихами и точками намечаются глаза, рот, нос. Когда смотришь на собранные вместе филимоновские игрушки, то невольно появляется радостное настроение. Игрушки полыхают огнем, переливаются всеми цветами радуги.

Каргопольские игрушки.

Интересной игрушкой является каргопольская.

Каргополь - древний русский город, окруженный лесом. С давних времен жители этого города и его окрестностей занимались гончарным делом. Большей частью они делали обливную посуду: горшки, кринки, миски для сметаны. Некоторые мастера изготовляли глиняную игрушку.

Исследования показали, что современная каргапольская игрушка возникла на основе домашнего крестьянского гончарного промысла, существовавшего еще в XIX в. В деревне Гринево, расположенной недалеко от Каргополя.

Рядом с яркими, звонкими по цвету дымковскими и филимоновскими игрушками пластика фигурок этого северного края может показаться суровой. Однако это первое впечатление создается из-за того, что в цветовую гамму росписи входят черные, темно-зеленые и коричневые цвета. Что же касается сюжетов, то среди них много забавных образов, вылепленных просто, но с большой теплотой и народным юмором. Изображения людей даются с психологической характеристикой, поэтому зритель может представить себе быт и уклад жизни местных жителей. В основном в игрушке мы видим отражение деревенской темы: бабы-крестьянки с корзинами или птицей в руках, куклы с прялками, бородатые мужики во время работы или отдыха («Мужик поит коня», «Мужик-сеятель», «Мужик с корзиной грибов» ит.д.).

Каргопольской игрушке свойственны и многофигурные композиций- веселые тройки с седоками в санях, танцующие фигуры, катания на лодке и многие другие сцены, точно подмеченные мастерами Характерно изображение одежды персонажей: бабы в кофтах и юбках, а иногда в платьях, на голове платок или шляпка, мужики в кафтанах. В основном сюжеты динамичные, взятые из жизни. Любят каргопольские мастера изображать и животных: медведя, зайца, коня, собаку, свинью, гуся и утку. Реальные наблюдения служат народным умельцам тем материалом, который наполняет их творчество.

Каргопольские мастера изображают зверей толстоногими и порой динамичными, например медведь стоит на задних лапках - момент нападения; у собаки расставлены лапы и открыта пасть; утка с распростертыми крыльями и вытянутой шеей, готовая к полету. Что касается росписи, то она, как уже отмечалось, по своему колориту суровая и сдержанная. Однако сейчас мастера для оживления игрушек вносят желтый, голубой и оранжевый цвета. Ими расписываются пуговицы, бусы, клювы у птиц, оттеняется одежда. Основными элементами орнамента являются комбинации из пересекающихся линий кругов, веточек без листьев, елочек, точек и полос.

И по форме, и по окраске современная ватрушка выполняется более тщательно, она стала красивее, ярче.

Калининские игрушки.

Глиняную игрушку изготавливают и в других областях РСФСР: Орловской, Рязанской, Тамбовской, Курской, воронежской. Калужской и Калининской, Так, в городе Торжок калининской области сравнительно недавно стали : изготавливать игрушки, в частности глиняных птиц, украшенных налетами и росписью. Мастер; этого промысла, создавая декоративную игрушку используют особую гамму цветов эмалевых : красок: синий, голубой, белый, черный, зеленый, оранжевый, красный.

Узор состоит из мазков, кругов и точек, которые создают праздничный декор. Кроме росписи, игрушка украшена налепами, которые хорошо связываются с ее основной формой. Яркий эмалевый узор красиво дополняет фигурки, ложась на коричневый фон. Так как изделие не грунтуется и фоном является цвет обожженной глины. В основе своей игрушка статична, но встречаются птицы-лебеди с резко повернутыми шейками и головками, что придает им особую пластичность. Среди игрушек есть петухи, куры, гуси, лебеди, уточки с утятами. После теоретической части дети переходят к практическим занятиям.

Детей увлекает результат работы. Из куска глины получают затейливые фигурки. Они начинают лепить и украшать орнаментом кукол, животных по типу народных игрушек. Постепенно они учатся отбирать и сочетать декоративные элементы, составлять из них узор. Это в свою очередь развивает в детях потребность к созданию красивых изделий, развивает их художественный вкус.

Под влиянием народной игрушки деятельность учащихся в области лепки приобретает творческий активный характер.

Творческие способности детей во время декоративной лепки могут проявляться в разных направлениях: в предварительном создании эскизов на бумаге; в продумывании элементов узора; в воплощении задуманного.

Развитие детского творчества в лепке во многом зависит от умения работать с глиной, красками и соответствующими инструментами.

Работа с глиной положительно влияет на развитие мелких мышц кисти детей, учит работать кончиками пальцев, делает их более чувствительными.

На занятиях по лепке учащиеся получают определенную физическую нагрузку, которая имеет место и во время подготовки материалов к занятию и в процессе работы с глиной.

Воспитывать в детях потребность к созданию красивых вещей - дело важное. Если их приучать к этому с раннего возраста, то впоследствии, став взрослыми, они всегда будут стремиться к красоте.

В 8 классе раздел «Художественная обработка материалов» называется «Аппликация». Этот раздел подразделяется на две темы: «Аппликация из ткани на мешковине», «Аппликация, из соломы».

Из истории возникновения аппликации.

Аппликация - один из видов декоративно-прикладного искусства.

Материалом для которой может служить бумага, ткань, природный материал.

Этот вид деятельности основан на наложении и закреплении деталей на другом материале, принятом за фон.

Аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды, обуви и т.д. возникновение этого вида декоративно-прикладного искусства относят к древнейшим временам. Связывают с появлением простого стежка и необходимостью чинить вещи, предметы быта. Выражение «наложить заплатку» существует очень давно. Постепенно люди стали усовершенствовать этот вид деятельности. Заплатку стали вырезать в виде геометрических фигур, фруктов, цветов и т.д.

Аппликация широко распространена у восточных народов - Кита? Японии. В России этот вид искусства занимает не последнее место. Например, народы севера используют аппликацию из кожи и меха для оформления национальных ковров.

После общих сведений об аппликации учащиеся переходят к одному из видов «Аппликация из ткани».

«Аппликация из ткани на мешковине».

В последнее время в наш быт довольно широко входят вещи декоративно-прикладного искусства. Среди них особое место занимают панно на мешковине. Это аппликации из бархатной бумаги или несыпучих тканей. Сюжеты их различны, в основном это герои сказок, игрушки, персонажи, мультфильмов и др. Отдельные элементы наклеивать на плотную бумагу. Затем, вырезав силуэт этого рисунка, монтируют на мешковине - ее цвет очень интересен для фона панно, на нем сочно, ярко выделяется сама аппликация, подчеркивается ее декоративность.

Аппликацию можно использовать не только для изготовления панно, но и для украшения детской одежды, оформления праздничных костюмов, игрушек, сувениров, флажков, наглядных пособий. Очень важно подбирать аппликационные рисунки, учитывая основные признаки, силуэтность, плоскостную трактовку образа, передачу цвета почти однородным пятном, лишенным цветовых оттенков.

Аппликация может быть из отдельных предметов, целых сюжетов также декоративные орнаменты, узоры. Для изготовления панно на мешковине аппликационные детали можно вырезать из бархатной бумаги, но гораздо интересней, хотя и сложней, из обрезков цветных тканей. В одних изделиях лучше смотрится ткань одной плотности, например драп, сукно, в других случаях это необязательно, но все-таки надо учитывать фактуру и плотность ткани при сочетании отдельных деталей одежды (например, у матрешки ткань для косынки не должна быть плотнее, чем сарафан).

Для аппликации одного и того же рисунка можно использовать различное сочетание имеющихся обрезков ткани. Это дает возможность для развития творчества, фантазии. Для этой цели можно использовать и кусочки меха. Детали приклеивают клеем ПВА.

На ткань узор переводят через копировальную бумагу. При выкраивании деталей узора нужно следить за тем, чтобы направление нитей ткани лоскутков и фона совпадало. Если кусочки ткани тонкие (ситец, бязь, сатин, шелк, и др.), лучше всего их подкрахмалить и хорошо разгладить.  
Вырезанные детали сначала приметывают к основной ткани, затем пришивают. Для этого используют швы «через край», «бархатный», «гладьевый», «петельный», «тамбурный».

Аппликацией можно украсить диванную подушку, безрукавку, сумку, фартук и т.д. Особенно часто она применяется для отделки детской одежды.

В процессе практической деятельности (изготовление панно, аппликация из ткани на мешковине с помощью простых и декоративных швов) учащиеся усовершенствуют навыки работы с тканью, художественного оформления изделия.

Вторая тема этого раздела: «Аппликация из соломы».

Природа, пожалуй, один из самых древних воспитателей человека. Задолго до возникновения педагогики она формировала в людях наблюдательность, волю, развивала их эмоциональный мир.

Конечно, человек - это особая часть природы, ибо она для него не только среда обитания, но и объект преобразования.

Эстетическое воспитание, раскрывающее детям красоту природы, пробуждающее и развивающее потребность в наслаждении этой природой.

Велико влияние природы и изделий их природного материала на человека.

Сказочно и богата природа. Какие разнообразные чувства переполняют нас при встрече с ней. В любое время года она открывает свои прелести по-разному, давая простор фантазии и творчеству, укрепляя добрые и нежные чувства в человеке.

Природа величественна и прекрасна и без человека.

Но если к ней прикасаются руки любознательных, неравнодушных, трудолюбивых и творческих людей, то она становится еще прекрасней.

«Аппликация из соломки» - это один из ярких примеров, который подтверждает вышесказанное.

Использование соломы и подготовка ее к работе.

Еще в глубокой древности для получения продуктов питания люди возделывали зерновые культуры, а их стебли (солому) использовали и для хозяйственных нужд, и в обрядовой деятельности. Соломенная кровля, правильно и умело уложенная, могла прослужить не один десяток лет. Шляпы, половики, корзины и другая хозяйственная утварь, детские игрушки, выполненные из соломы, также широко применялись крестьянами.

Вместе с тем все земледельческие народы наделяли стебли злаков особой духовной сущностью, верили, что в них заключен дух хлебного божества, сила плодородия. Крестьяне считали, что колосья и солома, сжатые при соблюдении особых ритуалов, оказываю благотворное влияние на здоровье, благополучие и достаток в доме. Многие народные праздники проходили с использованием обрядовых предметов, сделанных из соломы. Повсеместно существовал обычай во время жатвы украшать первый «зажиночный» и последний «дожиночный» снопы, убранные с поля, сплетать из колосьев венки, оставлять на ниве заплетенные последние колоски. Венками из колосьев украшали головы девушек-жниц, их дарили хозяину поля в знак пожелания благополучия. У некоторых народов, например у поляков и венгров, жатвенные венки были сложной формы, напоминающей колокол и корону. Изготавливали также большие, разнообразно украшенные «венки урожая», которыми отмечали завершение жатвы. Такие венки сохраняли в, доме или приносили в церковь.

Когда-то наши предки, стремясь умилостивить богов, от которых, по их представлениям, зависел урожай, приносили на полях в жертву людей, позже - соломенные чучела, которым придавали форму человеческой фигуры. Соломенные изображения Масленицы, Ивана Купалы, Ярилы, Марены тонули в воде, горели в огне ритуальных костюмов. Их разрывали и солому разбрасывали по полям. Их «смерть» символизировала будущее воскрешение в зерне нового урожая.

У восточных славян до сих пор существует обычай «ряжения в солому» в период зимне-весенних праздников - Рождества и Масленицы. У других европейских народов соломенные чучела являются непременным элементов народных карнавалов.

Для изготовления декоративно-прикладных изделий солому научились специально обрабатывать. Полученная после обработки соломка всегда ценилась народными мастерами за свою красоту, удивительный блеск и переливчатость, богатое разнообразие оттенков. Ее золотистый цвет сродни свету теплых солнечных лучей. Декоративные качества соломки позволяют выполнять различные предметы в технике плетения, аппликации, инкрустации и др. Ее также используют для отделки швейных изделий, в аранжировке цветов.

Многие мастера и сегодня, чтобы иметь сырье хорошего качества, отводят небольшие грядки под злаковые культуры и сами выращивают их без применения минеральных удобрений, делающих соломины более хрупкими и ломкими.

Изготовление панно из соломы.

Занятия декоративно-прикладным искусством увлекательны и вызывают у школьников живой интерес, удовлетворяя их тягу к творчеству. Дети участвуют в трудовом процессе по созданию полезных и красивых вещей, что способствует их духовному развитию, формирует эстетический вкус, приобщает к самостоятельной творческой деятельности. Даже в условиях промышленного производства при создании декоративно-прикладных изделий широко применяется ручной труд поэтому полученные учащимися при работе над такими изделиями знания и умения обязательно пригодятся им в будущем, помогут в выборе профессии.

На занятиях по технологии изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства отводится большое место. Для этого используются различные природные материалы - древесина, солома. Многие работы школьников отличаются оригинальностью и выразительностью.

Для изготовления панно понадобятся кусок фанеры, морилка, клей ПВА, солома, несколько листов бумаги, калька и ножницы. Начинают с разработки общего эскиза изделия. Затем на листе бумаги выполняют рисунок аппликации, которой будет украшено панно, и нумеруют каждый ее элемент. Фанеру выпиливают под выбранные размеры, шлифуют ее поверхность мелкозернистой шкуркой и покрывают морилкой. Рисунок переносят на заготовку из фанеры с помощью копировальной бумаги. Если ее не оказалось под рукой, на обратную сторону листа с рисунком наносят мел, а затем переводят изображение так же, как через копирку. Все элементы рисунка на заготовке из фанеры нумеруют. После этого рисунок с бумаги переносят на кальку. Далее заранее подготовленные ленточки соломы наклеивают на каждый элемент рисунка на кальке.  
Полученные таким образом детали вырезают и проглаживают утюгом те из них, тон которых нужно сделать более темным. Готовые детали аппликации раскладываю на заготовке в соответствии с нумерацией и приклеивают. Для повышения прочности и большей выразительности изделие покрывают бесцветным лаком.

Опыт моей работы позволяет сделать вывод что, работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения детей с родной природой, воспитывая бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.

Изготовление поделок требует от учащихся ловких действий. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. В процессе изготовления аппликации из соломы постепенно образуется система специальных навыков и умений.

В.А.Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческих мыслей».

Большое влияние оказывает труд с природным материалом на развитие мышления учащихся.

Занимательность работы по изготовлению поделок из природного материала способствует у детей развитию внимания - повышается его устойчивость, формируется произвольное внимание.

В этом труде всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных результатов - удовлетворяется любознательность детей.

Труд по изготовлению поделок из природного материала способствует развитию творческой личности ребенка, воспитанию его характера. Постепенно у детей формируются такие качества, как целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца.

В 9 классе раздел «Художественная обработка материалов» носит название «Русские узоры».

Вовлечение учащихся в различные виды художественной деятельности, основанной на материале народного творчества, одно из условий их полноценного эстетического воспитания и развитие художественно-творческих способностей.

На моих уроках знакомство с народным искусством происходит в основном через практическую деятельность. Дети изучают богатый мир расписных изделий России, традиционные приемы росписи.

Народное искусство близко учащимся, доступно их пониманию и воспроизведению.

На I этапе дети знакомятся с характеристикой художественных промыслов. Здесь они узнают о географических центрах, где зародился тот или другой промысел.

Краткая характеристика художественных промыслов.

Хохлома.

Хохломская роспись по дереву - один из самых знамениты русских народных художественных промыслов, и расположен он в Нижнегородской области. Название промысла произошло от названия села Хохлома, где традиционно изготовляли и продавали изделия хохломской росписи.

Их отличает оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота. Выточенные из дерева предметы, в основном посуда, после специальной обработки расписывают растительным узором, затем покрывают лаком и закаливают в специальной печи.

Жостово.

Жостовская роспись - это народный художественный промысел, получивший свое название по одноименной деревне Жостово, что в московской области, где находится его производство. Жостовская роспись - это декоративная живопись на металлических подносах, которые после росписи масляными красками покрывают бесцветным лаком.

Гжель.

Гжель - это дивные, диковинные синие цветы, травы и листья на белой керамике. Изделия гжельских мастеров отличаются изящной формой. Узоры7 выполненные легко кистью по еле заметным голубоватым, то насыщенным темно-синим цветом с переливами, придают необыкновенный, сказочный вид кувшинам, вазам, подносам, чайникам, чашкам и прочим керамическим изделиям, которые кажутся нам воздушными и радуют глаз.

Полховский майдан.

Полховско-майданские сувениры - это матрешки, грибки, коробочки, чашки для фруктов, вазы, кубышки-сахарницы и многое другое. Они приковывают внимание изобразительностью форм, яркой декоративной росписью.

Основным мотивом полховского-майданской росписи является цветок шиповника - алый пятилистник. Часто это яркая роза; вокруг которой располагаются мелкие цветочки и зеленые листья. Звучность красок, контрастность цветовых сочетаний полховско-майданской росписи создают праздничное настроение.

Городец.

Городецкая роспись первоначально возникла в городе Городец Нижнегородской губернии.

Городецкая роспись бывает животной и растительной формы. Это сочные гирлянды и букеты цветов, красавцы кони, птицы (петухи и павлины).

Только в этом виде росписи присутствует черная и белая графическая обводка, которую используют для оживления рисунка.

Городецкая роспись - роспись по дереву. Мастера своими узорами украшают детскую мебель, прялки, посуду, кухонные доски, различного рода сувениры.

Второй этап раздела «Русские узоры» осуществляется через практическую работу учащихся.

Техника росписи по дереву.

К росписи по дереву, необходимо подобрать и подготовить белье - деревянную заготовку. Она может быть плоской или объемной, но в любом случае должна быть без рисок, сколов и трещин. Небольшие дефекты устраняют, используя шпатлевку из мелких опилок той же породы дерева с добавлением клея ПВА, а инструментом служат узкий шпатель или плоская стамеска. После высыхания, если шпатлевка просела, процесс повторяют. Затем высохшую поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Перед росписью с нее удаляют сухой ладонью микропыль, иначе краска будет собираться катышками, и покрывают прозрачной грунтовкой из желатина, разведенного теплой водой, или клейстера из расчета 1.5 чайной ложки крахмала на стакан воды. Для грунтовки также пригоден взбитый яичный белок или разведенный водой жидкий клей ИВА. Наносят грунтовку руками или широкой кистью из синтетической щетины равномерным тонким слоем. После высыхания поверхность обрабатывают мелкой шкуркой и снова грунтуют, повторяя эту процедуру до трех раз. Для непрозрачной грунтовки используют водоэмульсионную краску, смешав ее с гуашью нужного цвета с последующим зашкуриванием после высыхания.

Важным этапом в росписи по дереву является подбор кистей. Для успешной работы потребуются беличьи или колонковые кисти № 1-8. Их опускают в воду и затем энергично встряхивают, после сего форма рабочей кисти должна напоминать пламя свечи. Не годятся кисти с двумя вершинами или ломаным однобоким ворсом. По окончании работы кисти аккуратно промывают водой и протирают по ходу ворса куском мягкой ткани.

В магазинах имеется много различных красок, используемых в росписи по дереву. Но, учитывая их дороговизну, наиболее приемлемой является гуашь. Она представляет собой густую массу из пигмента с клеем и разводится теплой водой. Нельзя наносить гуашь толстым слоем, так как после высыхания она частично растрескивается и отскакивает. Для удобства смешивания красок используют палитру из кафельной плитки или куска толстого стекла с закругленными кромками, чтобы исключить порезы рук.

Готовое изделие широкой кистью из синтетики или куском плотного поролона покрывают несколькими слоями лака. При этом лучше использовать лак ПФ-283, нанося его послойно после каждого высыхания.

При изготовлении разделочной доски расписывают только тыльную ее сторону, а рабочую поверхность там, где она соприкасается с пищей, надо несколько раз пропитать теплым подсолнечным маслом, для создания на ней предохранительной пленки.

Все виды художественной деятельности способствуют развитию творческого мышления, воображения, интеллекта школьников.

Возможность творить - сильный стимул для проявления инициативы, старания и прилежания, а получаемый результат приносит, как правило, чувство радости и удовлетворения.

На этих уроках дети не только приобретают знания и умения, но и обогащаются духовно. Народное творчество несет большой импульс добра и тепла, воспитывает любовь и внимание к близким.