Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 Красносельского района Санкт- Петербурга Отделение дополнительного образования детей Объединение «Изобразительная студия»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

по теме « Декоративно-прикладное искусство» образовательной программы « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ» отделения дополнительного образования детей Объединение «Изобразительная студия»

Разработала: педагог дополнительного образования

Мартюкова Надежда Николаевна

2013год

Содержание

1. Введение ………………………………………………………….
2. Основная часть. Раздел 1………………………………………
   1. Историческая справка ……………………………………….
   2. Самобытность каргопольской игрушки…..........................

Раздел 2.2 ……………………………………………………………

3.1 Место рассматриваемой темы в программе

3.2 Разработка занятий ……………………………………………

4. Заключение ……………………………………………………………

5. Список литературы ………………………………………………….

6. Приложения …………………………………………………………..

Приложение №1 «У. И. Бабкина и ее игрушки»

Приложение №2 « Каргопольские игрушки»

Приложение №3 « Раздаточный материал для урока»

Приложение №4 « Работы учащихся»

Приложение №5 « Образец итоговой работы по предложенной теме»

7. Словарь

1. Введение

Не каждому и не сразу открывается во всей своей красоте, сказочный мир народной игрушки. За этой простотой – опыт многих поколений художников, их чуткость к материалу, форме, цвету. Постараемся и мы ощутить красоту народного искусства, почувствовать его силу и глубину.

Целью данной работы является ознакомление с историей возникновения игрушки, основными элементами ее росписи. Нравственно - эстетическое воспитание личности, способной свободно ориентироваться в культурном пространстве. Эта работа позволяет расширить образовательные, развивающие и воспитательные *задачи:*

Образовательные:

-сформировать у учащихся представление о понятии «Декоративно- прикладное творчество» и «Каргопольская игрушка»;

- познакомить с видами росписи и непосредственно самой игрушкой ;

- помочь осознать необходимость сохранения и охранения народных промыслов;

Развивающие:

- поощрять внимание к истории изобразительного искусства ;

-пробудить интерес к научно-исследовательской деятельности;

- развивать наблюдательность и способность анализировать увиденное.

Воспитательные:

-создание условий для воспитания бережного отношения к произведениям искусства, к памятникам истории и культуры;

-помочь осознать равнозначность всех предметов культурного наследия, в независимости от их материальной ценности, времени создания и мировой известности.

Народное искусство всегда понятно и всеми любимо. С давних времен людям нравилось украшать свое жилище коврами, расписными 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. Поэтому простые глиняные игрушки привлекают к себе и взрослых, напоминая им о детстве в котором было много места для сказки, и детей, которые претворяют в своих мечтах сказку в жизнь.

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 нравственно эстетического воздействия на человека, и в первую очередь на подрастающее поколение, интенсивно впитывающее в себя любую информацию. Очень важно и интересно предложить детям стать самим на время урока мастерами, умеющими при помощи кисти и краски передать не только уникальный колорит, но и настроение, душу мастера.

При раскрытии данной темы детям предлагается не просто расписать игрушку, а сделать аппликацию и поместить ее на сделанный ими же неброский деревенский пейзаж.

Народная игрушка в воспитательно-образовательной работе на сегодняшний день является чрезвычайно *актуальной.* Поскольку народная игрушка с ее чарующим миром ярких и живых образов, глубокой духовностью может стать тем средством обучения и воспитания, которое находит эмоциональный отклик в душе ребенка, отвечая его потребностям и интересам, способствует развитию его личности.

Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для учеников в скучное и однообразное занятие. Ведь наличие у учеников интереса к предмету является предпосылкой для появления более сложной его разновидности - *познавательного интереса.* А познавательный интерес способствует активности учащихся на уроках и росту качества знаний. Все это отражает актуальность проблемы развития познавательного интереса школьников для современного построения учебного процесса.

2. Основная часть.

2.1 *Историческая справка* . Каргополь— древний русский город, окруженный лесами. 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.

Однако в 1930 г. художественный промысел пришел в упадок. Продолжала делать игрушки лишь талантливая мастерица У. И. Бабкина. Именно ее изделиям свойственны лучшие черты народной игрушки. В 1967 г. были созданы каргопольские мастерские по изготовлению глиняных расписных игрушек. Среди них большое место занимают образы полуфантастические, связанные с народными языческими праздниками, сопровождаемыми музыкой, плясками, ряжеными. Игрушки-свистульки были неотъемлемой частью праздников.

Рядом с яркими, звонкими по цвету дымковскими и филимоновскими игрушками пластика фигурок этого северного края может показаться суровой. Изображения людей даются с психологической характеристикой, поэтому зритель может представить себе быт и уклад жизни местных жителей. 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. Каргопольской игрушке свойственны и многофигурные композиции - 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. Среди игрушек данного промысла можно встретить и такие, прообразы которых связаны с легендами, например. Полкан — полузверь-получеловек, двуглавые кони и олени. В ассортименте современных каргопольских игрушек встречаются сюжеты на темы народных сказок: «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса» и др. Лепят игрушки по частям. Основой фигурки служит туловище, которое вместе с головой прикрепляется к заранее вылепленной юбке. Для изображения мужских фигур к туловищу прикрепляются ноги и руки в виде валиков. Места соединений деталей тщательно сглаживаются, фигурки приобретают пластичность. Вылепленные изделия сушат одну-две недели и обжигают в печи.

И по форме, и по окраске современная игрушка выполняется более тщательно, она стала красивее, ярче. Но при этом утратилась ее наивность, что составляло главную прелесть образцов старых мастеров.

Среди мастеров, донесших до нашего времени традиции старой игрушки, наиболее известны У.И. Бабкина и И.В. Дружинин. Сейчас в Каргополе трудятся потомственные мастера К.П. Шевелева, А.П. Шевелев, С.Е. Дружинин. Однако в основе изображений лежат старые народные традиции.

2.2 *Самобытность каргопольской игрушки* . Для каргопольской игрушки характерна условность в трактовке образа по форме, пропорциям и окраске. Все фигурки несколько приземистые, с короткими руками и ногами, туловище удлиненное, толстая и короткая шея, и сравнительно большая голова. Фигурки, изображающие мужчин,— всегда с окладистой бородой, которая выполняется способом оттягивания глины от общего объема головы. У женских фигурок юбки в виде низких колоколов, что может создать впечатление приземистости. Но так как талии у кукол вытянуты, это уравновешивает фигурку, делая ее стройной и монолитной.

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 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. Украшение игрушки, не приставные глиняные элементы, а знаки и символы, которые присутствуют на игрушках отдельными элементами и сплетаются в орнамент. Основными элементами орнамента являются комбинации из пересекающихся линий, кругов, веточек без листьев, елочек, точек и полос. Очень важно обьяснить детям, что каждый элемент орнамента это пришедшие из глубокой древности символы. Круги это символ солнца, овалы- символ зерна, различные линии это знаки воды или земли. Интересно предложить ,представить чем занимается персонаж , и при росписи показать это.

Лепят игрушки по частям. Основой фигурки служит туловище, которое вместе с головой прикрепляется к заранее вылепленной юбке. Для изображения мужских фигур к туловищу прикрепляются ноги и руки в виде валиков. Места соединений деталей тщательно сглаживаются, фигурки приобретают пластичность. Вылепленные изделия сушат одну-две недели и обжигают в печи.

И по форме, и по окраске современная игрушка выполняется более тщательно, она стала красивее, ярче. Но при этом утратилась ее наивность, что составляло главную прелесть образцов старых мастеров.

Среди мастеров, донесших до нашего времени традиции старой игрушки, наиболее известны У.И. Бабкина и И.В. Дружинин. Сейчас в Каргополе трудятся потомственные мастера К.П. Шевелева, А.П. Шевелев, С.Е. Дружинин. Однако в основе изображений лежат старые народные традиции.

Раздел 2

3.1 *Место рассматриваемой темы в школьной программе по ИЗО*.

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности. Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих задач:

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к

-окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового

богатства действительности;

- способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств:

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их

бытования в повседневном окружении ребенка;

-способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами

художественной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;

-ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего.

3.2 Тема: Декоративно-прикладное искусство Русского Севера. Каргопольская игрушка. занятие №1

Цель:

Познакомить с замечательным мастерством и искусством Русского Севера, с особенностями в росписи каргопольской глиняной игрушки.

1. Формирование навыков по созданию единства формы и декора игрушки, композиции ритма цветовых пятен и элементов, развивать творческие способности и воображение.
2. Воспитывать любовь к народному искусству России. Дать возможность детям почувствовать себя народным мастером.

Занятие посвящено замечательному мастерству и искусству народов России, он поможет лучше понять дух и культуру народа нашей страны.

Оборудование для учащихся

-модель для раскрашивания "Каргопольская игрушка"(картон и нетканый материал)

-гуашь

-кисти

-баночка для воды

-лист бумаги

-салфетка

-клей

-простой карандаш

-стирательная резинка

-маркеры

- лист картона формат А4

Оборудование для учителя

-каргопольские игрушки

-плакаты «Каргопольская игрушка»

-презентации «Каргопольская игрушка»

План занятия

1. Организационный момент. Проверка готовности. Теоретическая часть Вводная беседа с демонстрацией каргопольских игрушек, плакатов, презентаций. Объяснение последовательности росписи
2. Практическая часть. Самостоятельная роспись модели для раскрашивания.
3. Заключительная часть

Ход занятия

1. Организационный момент:

Здравствуйте ребята, сегодня нам потребуется лист картона, нетканый материал, калька, карандаш, кисть ,баночка для воды, ножницы, клей,гуашь и ваша фантазия и умение работать с этими материалами.

1. Теоретическая часть

Запись на доске: Сказочный мир Каргополя.

На севере, в старинном русском городе Каргополе Архангельской области находится один из центров производства глиняной игрушки. В старину Каргополь был широко известный и большой культурный центр Русского Севера. Сейчас это заповедные места, где до сих пор сохранилась самобытная русская культура, искусства и ремесла.

Издавна в окрестных деревнях близ Каргополя делали свистульки, фигурки, изображали то, что видели.

(Учитель показывает презентации «Каргопольская игрушка», каргопольские игрушки. Обращает внимание на особенности каргопольской игрушки.)

- Это степенный бородатый крестьянин, который присел после работы отдохнуть или рыбак на лодке, охотник в лесу.. Во всех фигурках мало деталей, мастер подчеркивает лишь самое главное. Люди изображаются крепкими, приземистыми, мужчины почти всегда с бородой.

- Каргопольская крестьянка, встречающая гостей с хлебом и солью или стирающая белье. Почти все изображались за работой. Но не забыты и праздничные темы – «кадриль», игра на гармошке или балалайке. Как правило игрушки каргопольских мастеров одиночные, иногда два-три персонажа, связанные единым сюжетом.

- Есть и фантастические игрушки. Каргопольские мастера очеловечивали животных, наделяли их символическим смыслом. Вот и получались Полкан-богатырь, медведь с тальяночкой, птица Сирин, тяни-толкай.

- Своеобразна роспись игрушек. Старая каргопольская игрушка была неяркой, блеклой. Для ее украшения мастерицы использовали мел, печную сажу –настоящих красок тогда не знали. Даже и сегодня в росписи чувствуется северная сдержанность, суровость края.

(Конец показа презентации. Учитель демонстрирует каргопольские игрушки, плакаты, альбомы и т. д.)

Вопрос: Какие цвета можно выделить на каргопольских игрушках?

Ответ: Цвета неяркие, приглушенные: розовые, зеленые, желто-оранжевые бледных оттенков, сиреневато-синие.

Вопрос: Из чего состоят узоры каргопольских мастеров?

Ответ: Полоски, кольца, дуги, овалы, точки, ростки.

Каждый элемент узора имеет свой смысл, свое значение. Так круги, кольца с крестом внутри – символ Солнца; дуги и скобки – символ Земли, пашни; точки и веточки – символы зерна и ростков. Как вы думаете, почему эти символы особенно любили северные мастера?

Ответ: На севере холодно, всегда ждут прихода весны, Солнца, тепла. Ждут когда снова можно будет сеять и растить хлеб.

А сейчас и мы с вами, ребята, на время станем народными мастерами , сделаем из картона плоскую модель каргопольской игрушки и распишем ее.. Постарайтесь работать так, чтобы на сердце у вас было тепло и радостно!

1. Практическая часть

(На доске плакаты или презентации поэтапной росписи каргопольской игрушки . Учащимся выдается лист бумаги на котором изображены силуэты игрушек. С помощью кальки они переносят выбранный силуэт на картон и нетканый материал, склеивают и покрывают гуашью)

В процессе самостоятельной работы учитель предоставляет детям полную творческую свободу, оказывая индивидуальную помощь. Можно включить негромкую народную музыку.

1. Заключительная часть

Мы с вами сделали плоскую модель игрушки, и сделали ее не просто на бумаге, а «утеплили» ее, придали ей своеобразную фактуру. И к тому же мы можем не только смотреть на нее, а подержать эту модель в руках. На следующем уроке мы займемся росписью фигурки, и окончательным оформлением работы. Спасибо, до свидания!

3.3 Тема: Декоративно-прикладное искусство Русского Севера. Каргопольская игрушка. Занятие№2.

Цели и задачи :

1. Закрепить знания учащихся о жанрах изобразительного искусства;
2. Развивать кругозор, эмоциональную отзывчивость;
3. Обеспечить возможность переживания радости творчества.
4. Познакомить с видами и манерой каргопольской росписи глиняной игрушки;
5. Развивать творческие способности , интерес к прошлому своей страны.

Оборудование:

- Иллюстрации по теме;

- Раздаточный материал.

План

1. Организационный момент. Проверка готовности
2. . Теоретическая часть 3.Практическая часть. Самостоятельная роспись модели для раскрашивания.

4.Заключительная часть (2 мин.)

Ход занятия:

1.Организационный момент. Здравствуйте ребята! На сегодняшнем занятии мы продолжим нашу работу над каргопольской игрушкой. Приготовим сделанную на прошлом занятии заготовку, кисти , гуашь, альбомный лист.

2. Теоретическая часть.

Пейзаж – это жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта.

Человек начал изображать природу давно, еще во времена неолита, в рельефах и росписях стран Древнего Востока, Египта и Греции. В Средние века пейзажными мотивами украшали храмы, дворцы. Богатые дома. Они нередко служили для передачи условных, пространственных построений в иконах и миниатюрах. Как самостоятельный жанр пейзаж окончательно сформировался в семнадцатом веке. В его создание огромный вклад внесли голландские живописцы.

Сегодня мы будем использовать пейзаж как фон для нашей игрушки. Нужно стремиться точно воспроизвести выбранный пейзажный мотив и в этом передать свое отношение к природе, одухотворить ее. Создать художественный образ, обладающий эмоциональной выразительностью и идейной содержательностью.

Послушайте стихотворение Ивана Бунина, оно поможет вам лучше представить природу красивого , лесного , северного края:

Лес точно терем расписной,

Лиловый , золотой. Багряный,

Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой

Бблестят в лазури голубой

Как вышки, елочки темнеют

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной

Просветы в небо, что оконца…

3.Практическая часть.

Ребята, на белом листе картона формата А4, создайте пейзаж, он будет служить фоном для нашей игрушки. Придумайте свой пейзаж , он будет у каждого свой, с разными временами года, элементами композиции. Раздаточный материал, поможет вам вспомнить каргопольскую роспись игрушки, докончить начатую на прошлом уроке работу и украсить фигурку орнаментом и приступить к выполнению фонового пейзажа. Учащиеся рисуют. Теперь поместим украшенную фигурку каргопольской игрушки при помощи объемного скотча на подготовленный пейзаж.

1. Заключительная часть.

Наше занятие закончился, вы сделали красивую, декоративную работу «Каргопольская игрушка» . Поместив ее в соответствующую рамку вы можете украсить ей помещение, подарить друзьям. На следующих занятиях мы будем продолжать знакомство с различными жанрами искусства. Спасибо за работу, хорошего вам настроения!

1. Заключительная часть

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги.

Народное декоративно- прикладное творчество несет в себе очень много позитивной энергии, добра. Каргопольская роспись, яркий тому пример. О том , что игрушка, с простым незатейливым узором, не яркая по своей сути, говорит то, что увидев ее ,хочется сразу взять в руки и не расставаться с ней. Наверно поэтому, очень часто современные люди приобретают их в качестве оберегов для себя и своих близких. Даже слова применяемые в разговоре каргопольских мастеров несут в себе доброту этих людей. Медвежиха , так они называют медведицу, не должна загорюниться, т. е. , обидеться, обозлится.

Список литературы

1. Искусство - детям. Каргопольская игрушка -М.: Мозаика-Синтез, 2005.

2. Хвостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М.: Просвещение, 1981.

3. Дурасов Г. П. Каргопольская глиняная игрушка. — Л.: Художник РСФСР, 1986.

4. Дорофеева А. Каргополь. Народная игрушка. Мир в картинках: наглядное дидактическое пособие: Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2006. 8 с.

5. Мухина В.С. Игрушка как средство психического развития ребенка.//Вопросы психологии. 1988. - 2. 123-128 с.

6. Я познаю мир: детская энциклопедия: Игрушки./Сост.
Н.Г. Юрина. М.: АСТ, 1999. 469 с.

