Филиал МБУ ДО « ДШИ»- Киреевская ДШИ

Методическая разработка

по теме:

«Методика работы по изучению орнамента на уроках декоративно- прикладного творчества в подготовительной группе на отделении изобразительного искусства детской школы искусств»

Составитель: преподаватель

Тимошенко Наталья Егоровна

г. Киреевск

2023 г

Оглавление:

* Введение 3
* Орнамент как часть декоративно-прикладного искусства 4-5
* Какие бывают орнаменты 5-6
* Методические рекомендации по изучению орнамента 6-7
* Заключение 8
* Список литературы 9
* Приложение 10

Введение

Орнамент является основой декоративного искусства. Его специфика, особенности художественного образа, характер (национальный и исторический) способствуют тому, что орнамент смело можно назвать хранителем художественной культуры любого народа.

Для развития и воспитания детей, которые обучаются в подготовительной группе на отделении изобразительного искусства детской школы искусств, изучение орнамента имеет важное значение. Орнамент –это народное искусство, а народное искусство- это прежде всего накопленный веками богатый духовный опыт народа, его художественные идеи и традиции- неотъемлимая часть культуры. Изучение народного искусства, его традиций, эстетического идеала, а кроме того, духовных и нравственных идеалов имеет большое воспитательное значение. Поэтому, именно с изучения орнамента дети начинают знакомство с историей и особенностями развития художестенной культуры различных народов, а также с богатым и разнообразным миром декоративно- прикладного творчества. Орнамент является важнейшим элементом дисциплин художественного образования на всех уровнях. Знакомство с изделиями народных художественных промыслов, украшенных различными орнаментами, раскрывает большие возможности для развития творческого потенциала детей.

В данной работе рассматривается история возникновения орнамента, его виды и отличительные особенности, а также затрагивается тема значения орнамента для декоративно прикладного искусства. Актуальность заключается в учете специфики начального этапа обучения детей декоративному рисованию и развитии художественных способностей: художественно-образного мышления, творческого воображения, зрительной памяти, эмоционального отношения к действительности.

Цель методической разработки - выявление методов работы по изучению орнамента в подготовительной группе на отделении изобразительного искусства детской школы искусств, которые наилучшим образом способствуют формированию навыков декоративного рисования.

Орнамент как часть декоративно-прикладного искусства

Декоративно-прикладное искусство – вид творческой деятельности, при которой художественная функция произведения сочетается с утилитарной, то есть предметы народного мастерства можно использовать практически. Поле творческой деятельности художника очень разнообразно: от предметов бытового назначения до дизайна космических кораблей.

Декоративное искусство постоянно развивается. Вместе с появлением новых технологий декоративной обработки материалов, возникают новые жанры декоративного искусства. Также постоянно меняются и развиваются тематика и сюжеты произведений декоративно- приклакдного творчества. В тематике декоративного искусства всегда находили, и будут находить отображение преимущественно такие темы и мотивы, которые связаны с хозяйственной, производственной и общественной деятельностью людей. В народном творчестве отражаются и национальные особенности, и традиции, и укладад жизни того или иного народа. Если более древние сюжеты отражали, в основном, сцены охоты или земледелия, то в последующие столетия тематика декоративного искусства значительно усложнилась. Сегодня в декоративном искусстве находят широкое применение темы и сюжеты современной хозяйственно-производственной и общественной деятельности людей, например, такие, как индустриальное производство, научные исследования, освоение космоса и др. В орнаментальных его жанрах также легко прослеживается влияние современного уклада жизни, которое выражается в лаконизме, точности и нетрадиционности ритмов, цветовых сочетаний, силуэта, в использовании необычных фактур и в других композиционных особенностях произведений.

Декоративно-прикладная деятельность отличается огромным разнообразием художественных видов работ и техник: роспись гуашью, акрилом,различные виды аппликации и мозаики конструирование из бумаги, тканей, природного и подсобного материала, декоративная лепка из пластилина или глины(с последующей росписью) и др. Во многих видах декоративно-прикладного искусства используется орнамент. Он является древнейшим видом украшения. Народ пронес его через столетия, в отличие от сюжетов, практически ничего не изменив в нем.

Орнамент (в переводе с латинского- «украшение») – узор, основанный на чередовании повторяющихся элементов, мотивов, основной его функцией является декоративная стилизация. Орнамент характеризуется плоскостностью, он должен быть обязательно связан с поверхностью и материалом.

Орнамент, составляя основу декоративного искусства, всегда широко применялся в качестве декоративного оформления изделий художественных промыслов, керамике, текстиле, необходимых людям в быту и практической деятельности . Орнамент является одним из самых древних видов изобразительной деятельности человека. Он возник в эпоху палеолита и первоначально нес в себе символический и магический смысл. Основной темой палеолитического искусства была тема охоты, изображавшая мамонтов, быков, пещерных львов, носорогов. Со временем мотивы потеряли свой первоначальный смысл, к орнаменту стали предъявлять эстетические требования: ритмичность, уравновешенность и др. Сложились определенные законы построения орнаментов в зависимости от их видов.

Какие бывают орнаменты

Существуют следующие виды орнаментов (Приложение, рис.1,2):

*Геометрический -*состоит из различных геометрических фигур(точек, прямых и перекрещивающихся линий, зигзагов, кругов, звезд и др.) Он часто встречается в вышивках, в украшениях ковров, в резьбе по дереву.

*Растительный –*состоит из стилизованных изображений листьев, цветов, плодов, веток, гирлянд и т. д. Хохлома, городец, вышивка.

Зооморфный (зверообразный, животный)- изображения фантастических и реальных животных, птиц, рыб или из их отдельных частей тела (рога, голова) Вышивка, вязание, вологодские кружева, ткачество, городецкая и мезенская роспись, домовая резьба.

Антропоморфный (человекообразный)- состоит из мужских и женских фигур и полуфигур или частей лица и тела человека. Сюда же можно отнести и фантастические существа (птица Сирин).Русская вышивка, кружево, резьба по дереву.

*Комбинированный(смешанный) -*когда в узорах встречаются сочетания самых разнообразных мотивов: геометрических, растительных, зооморфный, антропоморфный.

По форме построения выделяют типы орнаментов:

Бесконечные(ленточные и сетчатые)- это орнаменты в полосе: фриз, бордюр, кайма, тесьма; их можно продолжить вправо и влево.

Замкнутые- в круге(в центре, по радиусам,зеркально – симметрическое расположение узора), квадрате (узор располагается по сторонам квадрата (скатерти, салфетки),деление идет по средней линии на 4 части, в которых повторяются элементы орнамента,узор идет по диагоналям,зеркально – симметричное расположение узора), прямоугольнике и т.д.(Приложение, рис.3)

Принципы построения орнамента- повторение, чередование (мотив распологается то в вертикальном, то в горизонтальном направлении), инверсия (обратное расположение узора), симметрия (полная, относительная, частичная).

Методические рекомендации по изучению орнамента

Как правило, в подготовительных группах на отделениях изобразительного искусства детских школ искусств обучаются дети младшего школьного возраста, которые хотят сразу увидеть результат своего труда. Им не всегда хватает усидчивости и терпения для того, чтобы изобразить много одинаковых, повторяющихся элементов. У детей часто не хватает необходимых навыков рисования, им бывает очень трудно расположить элементы, из которых состоит орнамент, симметрично и нужного размера, а также составить грамотную композицию. Приходится часто исправлять неудавшуюся работу, вносить изменения , переделывать. Работы получаются неаккуратными.

Перед преподавателем часто встает вопрос: с чего начать работу с детьми по изучению орнамента, как приобщить их к миру народного художественного творчества?

Конечно же здесь нет готовых рецептов, у каждого преподавателя существуют свои методы и наработки в этой области.

На первых порах рисование можно заменить аппликацией. Можно предложить детям шаблоны, по которым они будут вырезать наиболее сложные элементы.Затем, когда все необходимые детали будут вырезаны, любой ребенок с легкостью сможет разложить эти детали на плоскости, создавая задуманную композицию. После того, как детали будут приклеены, можно дорисовать более мелкие элементы или украшающие линии цветными карандашами, фломастерами или тонкой кисточкой. Такой подход к работе позволит ребенку сразу увидеть, что у него получается, при необходимости передвинуть детали , чтобы получить наиболее уравновешенную композицию.

Изучение орнамента начинается с простейшего ленточного орнамента, затем можно переходить к орнаментам в квадрате (прямоугольнике), и только потом –в круге. Дети вырезают необходимые элементы и распологают их на заданной плоскости согласно предложенным схемам. При создании декоративного орнамента, узора нужно обратить внимание детей на обязательное выделение знакомых элементов и их украшения, чередование элементов, ритмичность. Показать, что сложный узор состоит их простейших, знакомых частей — точка, кружок, кольцо,треугольник, прямая, волнистая и зигзагообразная линии. Эти элементы необходимо расположить в определенной форме (полоса, квадрат, овал, круг и т.п.), т.е. построить композицию (составить части в единое целое). Здесь происходит первое знакомство детей с правилами и приемами композиции (ритм, симметрия и асимметрия,силуэт, композиционный центр и др.) и с основами цветоведения (основные и дополнительтные цвета, теплая и холодная цветовая гамма). Нужно сразу уделять внимание гармоничному сочетанию цветов, причем реальные цвета предметов могут быть заменены символическими.

После того, как дети освоили простейшие композиционные схемы орнаментов в виде аппликации, можно переходить к рисованию. Маленьким художникам также можно вначале порекомендовать использование шаблонов, но не всех элементов, а только наиболее сложных (изображения цветов, стилизованных птиц, животных, людей). Более простые элементы (листья, ягоды, геометрические фигуры и др.) дети могут дорисовать самостоятельно. В зависимости от возрастных особенностей и способностей детей используются цветные карадаши, фломастеры или краски. Практика показала, что дети, как правило, склонны «мельчить», т.е. рисовать очень маленькие предметы. В результате орнамент «теряется » на плоскости листа, нарушается его цельность и гармоничность. Шаблоны помогут ребенку правильно сориентироваться в размерах и пропорциях изображаемых узоров, а также соблюсти симметрию.

Выполнив несколько работ с помощью аппликации и с использованием шаблонов, многие дети готовы к самостоятельному составлению орнаментов. Работу удобно начинать с выполнения орнаментов в той же последовательности (в полосе, в квадрате (прямоугольнике), в круге). Для рисования используется краска одного цвета. Хорошо выглядят орнаменты в черно-белом варианте(Приложение, рис.2). Дети не отвлекаются на цвет, все внимание сосредоточено на композиции. Закрепляется понятие композиционного центра. К тому же монохромные орнаменты требуют меньших затрат времени , в результате дети гораздо быстрее справляются с заданием.

После того, как проделаны все эти упражнения, необходимо продолжить знакомство с цветоведением (контраст, сближенная цветовая гамма и др.). Можно давать задания на воображение с определением тематики орнаментов : «времена года», «рассвет», «туман», «северное сияние» и так далее. Орнаменты могут быть выполнены, например, в виде эскизов для ковриков, платков или панно.

Огромное значение имеет показ образов народных орнаментов. Рассматривая и изучая узоры, какого либо народа, ученики начинают понимать красоту сочетания различных форм и красок, гармоническое единство рисунка и цвета. Они учатся простыми средствами добиваеться художественной выразительности.

Заключение

Результаты проделанной работы позволяют сделать следующие выводы:

- Декоративно-прикладное творчество способствует художественному развитию детей, учит видеть красоту окружающего мира, развивает фантазию , чувство композиционного равновесия и цветовой гармонии.

- Доступность, свойственная декоративно-прикладному искусству, позволяет заниматься этим видом творчества, не смотря на талантливость и одаренность, многим детям. Следовательно, художественно-творческая деятельность, основанная на материале декоративно-прикладного искусства может выступать важным средством приобщения детей к декоративно-художественному творчеству и выступать источником развития их художественного интереса и художественных навыков.

- Результатом занятий декоративно-прикладным искусством является развитие внимания, воображения, развивается также мелкая моторика, расширяется лексический запас, и что немало важно, развиваются творческие способности.

-Орнаментальная основа народного искусства близка и понятна детям младшего школьного возраста для восприятия и отображения в творческой деятельности. Народные орнаменты являются источником идей и вдохновения. Яркие и чистые цвета узоров, симметрия, ритм чередования форм привлекают детей, вызывают у них желание воспроизвести увиденное.

-Постепенное овладение навыками рисования, изучение орнаментов методом «от простого-к сложному», позволяют с помощью простых форм создавать красивые узоры, у детей пробуждается творческая инициатива.

Все это позволяет говорить о том, что произведения народного прикладного искусства и орнамент, как его неотъемлимая часть, должны сыграть важную роль в художественном развитии детей, обучающихся в подготовительной группе на отделении изобразительного искусства в детской школе искусств.

Список литературы

* Алексеева В. В. Что такое искусство? О том, как, график и скульптор: Альбом. / В. В. Алексеева – М.: Советский художник, с; ил.
* Афонькин С. Ю., Афонькина А. С. Орнамент народов мира. / С. Ю. Афонькин, А. С. Афонькина, С-П.: Кристалл с.
* Буткевич Л. М. История орнамент: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство» / Л. М. Буткевич. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, с., 8 с. ил.: ил.- (Изобразительное искусство)
* Л. М. Буткевич Л. М. «Орнамент как процесс». М., 2002 г.
* Величко Н. К. Роспись. Техники. Приемы. Изделия.- М. «АСТ-ПРЕСС». 1999. С. 63-65.
* Литвиненко В. А., Давалева Д. А. Значение декоративно-прикладного искусства в современном образовательном процессе // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. XLII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(41). URL: <https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/2(41).pdf> (дата обращения: 02.05.2018))
* Прыскина Е. А. Роль декоративно-прикладного искусства в развитии художественно-творческих способностей дошкольников [Текст] / Е. А. Прыскина // Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 03 окт. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. - № 3(6). – С. 65-7
* (Романова М. Н., Корнилова А. А. Обзор методических пособий по ДПИ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 41. – С. URL: <http://e-concert.ru/2017/771344.htm>.)
* Росине К. «Орнамент всех времён и стилей». М., 1987 г. С.»
* Соболев Н. Н. «Русский орнамент». М., 1968 г.

Приложение

Рис.1 Рис.2

 Рис.3