Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Черниговского муниципального округа

Художественное отделение

Тема: «Особенности работы над технологией декоративной росписи на уроках декоративно-прикладного творчества»

Методическая работа

преподавателя

Принцевской О. А.

Черниговка 2025 г.

Оглавление

Введение Глава I. Теоретические основы обучения народному декоративно-прикладному искусству 1.1. История возникновения орнамента 1.2. Стилизация природных форм как основа орнамента 1.3. Виды и структура орнаментов Глава II. Методические особенности работы над технологией декоративной росписи 2.1. Методика освоения декоративной росписи 2.2. Технология выполнения различных видов росписи 2.3. Разработка план-конспекта урока по декоративно-прикладному искусству Заключение Список используемой литературы Приложение	3 5 5 7 9 11 11 13 16 19 21 22

Введение

Современные условия развития нашего общества, политическая нестабильность, размытие моральных норм и общечеловеческих ценностей, утеря народной культуры играет большую роль в системе дополнительного образования. Поэтому эта система должна быть гибкой, динамичной, учитывающей многие факторы, и в первую очередь задачи на каждом этапе, психолого-педагогические особенности и интересы детей различного возраста.

Методика обучения изобразительному искусству в частности методика обучения декоративно-прикладному искусству постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к процессу обучения.

Актуальность темы методической работы, определяется тем, что, особое место в системе эстетического воспитания детей занимает приобщение и возрождение традиций народного творчества, нашего наследия.

Поэтому **целью работы** является: раскрыть эффективность форм преподавания декоративно-прикладного искусства на занятиях изобразительного искусства.

Объект исследование: раскрытие и развитие эстетических чувств у учащихся в процессе занятий декоративно-прикладным искусством.

Предмет исследования: педагогическое руководство формированием эстетических чувств детей на занятиях декоративно-прикладным искусством.

Указанные цели и предмет исследования потребовали решения следующих **задач:**

-Освещение истории орнамента, как важнейшего фактора эстетического воспитания младших школьников.

-Изучение и анализ литературы по проблеме исследования.

-Выявить разработки, методические рекомендации по проведению уроков декоративно-прикладного искусства.

Анализ литературы и практики в системе дополнительного образования позволили сформулировать общую **гипотезу исследования**: если в процессе обучения декоративно-прикладного искусства целенаправленно формировать и развивать эстетические чувства через приобщение детей к традициям народного творчества, то творческая активность детей значительно улучшится.

Найти интересные и новые подходы к преподаванию декоративно-прикладного искусства, развивать творческие способности учащихся и чувство любви к традициям своей Родины – вот одна из главных проблем в системе дополнительного образования.

Глава I. Теоретические основы обучения народному декоративно-прикладному искусству

1.1. История возникновения орнамента

Возникновение стилизации идет из глубины веков и тесно связано с орнаментом, который преобладал с самого возникновения общества.

Как возникло искусство орнамента? В чем секрет его красоты? Что означают и выражают эти загадочные образы, композиции, ритмы.

Люди стремились украшать свои жилища и предметы обихода еще с первобытных времен. Остались многочисленные вещи из камня, кости, глины, росписи и резные рисунки на стенах пещер – все то, что дает возможность реально ощутить ту часть исчезнувшего художественного мира. Желанием первобытное человека было воспроизвести окружающий мир. Основным содержанием пещерных росписей было: образы зверей, изображение охоты, магия плодородия.

В орнаменте утверждается единство человеческой художественной культуры, фундаментальные ценности всех эпох, всего человечества, объединяющие прошлое с настоящим. Ничто так ярко как орнамент не скажет об исторической эпохе, об особенностях породившей его культуры, ее отношения с миром. Русское орнаментальное искусство расцвело под влиянием Востока и Запада. Народные образы, жившие столетиями, привносились из других стран. Во многом это и определило образы и формы русского декоративно-прикладного искусства.

В основе русской орнаментации лежат растительные орнаменты. Наиболее распространенным был орнамент вьющейся лозы с крупными цветами.

Одна из особенностей орнаментации русского искусства – это надписи, выполняемые декоративным письмом в полосах, кругах, иногда служившие основным или даже единственным украшением предмета.

Русские мастера черпали идеи из жизни окружающей природы, из легенд и преданий. Чтобы подчеркнуть значимость отдельных фигур или композиций помещали их в прекрасные по изяществу линий и стройности пропорций арочки с килевидным завершением или же в строго лаконичную форму круга [9, 55].

Русские мастера обладали необыкновенно тонким чувством меры, которое позволяло им сохранять гармонию общей композиции даже при полном нарушении симметрии [9, 56].

1.2. Стилизация природных форм как основа орнамента

Стилизация – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить – значит подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначительные детали.

Народные орнаменты создаются, как правило, на основе стилизации природных форм. На примере орнамента хорошо видно, как формы растений, животных и даже фигуру человека можно превратить в геометрические элементы.

Отбирая главное, мастер преобразует предмет, подчиняет его форму и цвет ритмическому строю орнамента. В основе творчества народного мастера эмоционально-ассоциативное восприятие, его образное решение может значительно отличаться от натуры.

Цветок, лист, ветвь можно трактовать почти как геометрические формы или сохранять природные плавные очертания. Упражнениям по стилизации растений должны предшествовать зарисовки с натуры. Исходя из реальных образов, художник на основе творческого воображения создает новое.

По рисункам вы можете проследить последовательность стилизации растений с использованием следующих приемов: постепенное обобщение формы в ее границах, добавление деталей, изменение абриса, насыщение формы орнаментом, превращение объемной в плоскостную, упрощение или усложнение конструкции, разворот цветка или листьев в другую плоскость, выделение силуэта, замена реального цвета, различное цветовое решение одного мотива и др.

В декоративном искусстве в процессе обобщения формы художник, сохраняя ее пластическую выразительность, выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей. Все наблюдаемые в реальной форме оттенки, как правило, сводятся к нескольким цветам. Возможен и полный отказ от реального цвета. Поиски образа подсказывают то или иное решение.

Общее стилевое решение орнамента, его линейная и цветовая композиции основаны на творческом переосмыслении натуры.

1.3. Виды и структура орнаментов

Искусство орнамента – сложное, многозначное явление, которое требует глубокого изучения, теоретического осмысления и практического освоения. Знакомство с этим искусством предполагает изучение орнаментальных мотивов и композиционных схем построения орнаментов.

Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Термин «орнамент» связан со словом «украшение». В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Геометрический орнамент может состоять из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и т.д. Сложные орнаменты типа меандр, встречающиеся в искусстве Древней Греции, тоже можно отнести к геометрическому орнаменту.

Геометрический орнамент является одним из древнейших. С его помощью первобытный человек выражал свое представление о мире. Вначале это были простые, легко запоминающиеся знаки-символы: круг обозначал солнце, прямая горизонтальная линия – землю, квадрат или ромб – поле, волнистая линия – воду. Их ритмическое расположение на предмете, возможность составления более сложных узоров побуждали к творчеству, развивали эстетические чувства человека и его мышление. Постепенно люди стали обогащать орнамент реальными наблюдениями и фантастическими мотивами, соблюдая при этом ритмическое начало узора, усложняя его содержание и эстетическую значимость.

Особенным своеобразием отличался геометрический орнамент в странах Востока. Например, орнамент «гирих» в мусульманском искусстве представляет многообразные сложные переплетения.

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, ветвей и т.п. Наиболее часто встречается у всех народов мотив «дерево жизни» – это растительный орнамент. Его изображают и как цветущий куст, и более декоративно-обобщенно. В древнегреческих растительных орнаментах часто использовали изображения аканта, лотоса, папируса, пальмы и т.д. А у восточных народов популярным растительным мотивом был орнамент «ислими» – спирально извивающийся вьюнок. Композиции такого орнамента весьма многообразны.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных. Иногда подобный орнамент называют звериными стилем. Декоративное изображение птиц и рыб также относят к этому виду орнамента.

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека. Сюда же можно отнести различные фантастические существа типа дева-птица, человек-конь.

Глава II. Методические особенности работы над технологией декоративной росписи

2.1. Методика освоения декоративной росписи

Народная роспись, как правило, является кистевой, т.е. она выполняется свободно, без предварительного рисунка, сразу кистью. Иногда рисунок переносят на изделие с помощью припороха: выполненный на кальке рисунок накалывают мелкими дырочками, накладывают на изделие и набивают угольной пылью с помощью марлевого тампона.

Кистевая роспись выполняется маслеными, темперными и анилиновыми красителями в основном по дереву, металлу и керамике. Жостовская роспись выполняется по металлу. Хохломская, городецкая, полхов-майданская росписи украшают деревянные изделия.

Как правило, расписывая изделие, мастер держит его на весу или на коленях. Для упора руки, например, жостовские мастера используют специальные палочки.

Расписывая различные бытовые и декоративные предметы из дерева, необходимо помнить о красоте самого материала. Ощущение его «деревянности» возникает за счет смягченности граней и округлости форм.

Деревянные чаши, блюда, вазы, разделочные доски, игрушки, мебель в одних случаях расписывают непосредственно по неокрашенному фону, сохраняя красоту фактуры, а в других – по цветным фонам. Как бы ярко ни было окрашена деревянная вещь, желательно, чтобы человек всегда чувствовал, что она сделана из дерева. Многое зависит от колорита росписи. Золотые травы хохломской росписи, многоцветье городецких узоров, радужные цвета Полхов-Майдана удачно подчеркивают красоту токарных деревянных форм домашней утвари, берестяных коробов и туесов, резных изделий.

Еще одна важная особенность народных орнаментов России заключается в том, что растительные, зооморфные и геометрические мотивы навеяны образами и красотой русской природы. Эта взаимосвязь природных и орнаментальных мотивов в народном творчестве наиболее ярко проявилась именно в кистевой росписи.

Композиционное размещение росписи всегда подчеркивает форму изделия. Народный мастер часто использует традиционные схемы размещения орнамента в квадрате, прямоугольнике, круге или объемных формах, а иногда применяет и свободное размещение узоров.

Каким бы ни был ритмический строй композиции, в свободной кистевой росписи чрезвычайно важно понимание движения. Даже при частичном изображении стебля в растительном орнаменте он является осью композиции, организующей элементы орнамента. Ощущение развития растительного мотива помогает создать пластичность движения орнамента.

В обучении декоративной росписи необходимо следовать основным принципам народного искусства: повтор, вариация и импровизация. Это не ограничивает творчества, т.к. только на основе точного знания можно переходить к вариациям орнаментальных мотивов и лишь затем к задачам на импровизацию.

Конечно, в условиях образовательных учреждений порой бывает очень сложно повторить традиционную технологию изготовления изделий народных художественных промыслов. Такая задача и не ставится. Важно приобщить учащихся к творчеству мастеров не только на теоретическом, но и на практическом уровне. В процессе подготовки учителей в педагогических училищах обучения школьников разрешается заменить сложную технологию, например хохломскую роспись изделий, выполнением эскизов этой росписи гуашью на бумаге. Главное – не допускать небрежности. При всей свободе кистевая роспись требует точности в рамках традиции. В то же время если есть возможность организовать кружок, студию, осуществить непосредственную связь с промыслом, то соблюдение традиционной технологии является обязательным. Опасайтесь подделок под народное искусство. Оно не терпит фальши.

2.2. Технология выполнения различных видов росписи

Хохломская роспись.

Технология изготовления хохломских изделий довольно сложна. Рассмотрим основные этапы.

Заготовка. Деревянную посуду, предназначенную под роспись, вытачивают на токарном станке или выдалбливают из хорошо просушенной древесины. Такие заготовки называют бельем. Готовое изделие нужно еще раз хорошо просушить. Недосушенное изделие при дальнейшей обработке может дать брак (трещины, пузырьки и пр.).

Грунтовка. Просушенную заготовку грунтуют: разведенную водой до жидкого состояния глину втирают в белье с помощью тряпки. Грунтовку наносят очень тонким слоем. Изделие просушивают в течение нескольких часов при комнатной температуре. Затем наносят второй слой и сушат уже около 10ч.

Вгонка. Прогрунтованное изделие пропитывают льняным маслом, через 30мин. сухой чистой тряпкой удаляют не впитавшееся в глину льняное масло и помещают в сушильный шкаф с температурой 60-70оC на 4-5ч. Полученная таким образом прочная оболочка будет препятствовать на следующем этапе проникновению олифы в поры древесины. Высушенное изделие слегка шлифуют, чтобы удалить возможное неровности.

Олифление. Эту операцию производят 4 раза. Первый, второй и третий слои олифы наносят на изделие и сушат в течение 2ч. Четвертый слой наносят более густо и сушат в печи при температуре 50-60оС.

Роспись. Это один из самых интересных этапов. Хохломская роспись бывает двух видов: верховое письмо и фоновое. Верховое письмо – это травная роспись, фоновое письмо – кудрина «под фон». Расписывать посуду следует с крупных элементов и необходимо сохранять определенный ритм.

Лачение – один из важных этапов. Он необходим для того, чтобы получить золотой блестящий фон. Расписанное и просушенное изделие покрывают масляным лаком и закаливают в печи при температуре 270-300оС. Под действием температуры лак желтеет, и изделие приобретает золотистый цвет.

Городецкая роспись.

Процесс городецкой росписи состоит из нескольких этапов: выполнение крупной кистью подмалевка основных цветовых пятен, нанесение мелкими кистями оттенков или моделировка форм штриховкой, оживка мотивов белилами или другими цветовыми тонами.

Завершают роспись графические элементы в виде рамочек, которые ограничивают композицию. Городецкая живопись может выполняться как на фоне чистого дерева, так и на цветном фоне, тогда роспись начинают с его окраски. В городецкой росписи существует много разновидностей простейших орнаментальных мотивов. Для их выполнения используют не только кисть, но и всевозможные тычки.

Прежде чем приступить к росписи сложных изображений, учатся писать простые мотивы. Изменяя в них отдельные элементы, можно достигнуть большого разнообразия орнаментов. Внимательно изучите последовательность нанесения красок при выполнении наиболее часто встречающихся мотивов, например конь и птица. Рассмотрите последовательность выполнения цветов в городецкой росписи.

Нанесение основных пятен орнамента на поверхность изделия круговым движением кисти, поставленной вертикально. Необходимо брать достаточное количество краски на кисть, чтобы получить яркое пятно за один прием. Это – подмалевок.

Следующий этап – более подробная прорисовка орнамента.

Завершающий этап – оживка. Точки, черточки и дужки разной величины делают орнамент более выразительным. Обратите внимание, как белая и черная «оживки» завершают роспись, делают ее еще наряднее.

В городецкой росписи господствует кистевой рисунок без предварительного контура. Мастера из Городца выражают в росписи свою любовь к цветам, травам, птицам.

Искусство городецкой росписи включает сюжетные мотивы и цветочные орнамента.

Полхов-майданская роспись.

Процесс росписи и лакирования состоит из небольшого числа операций, их разделяют промежуточные сушки при комнатной температуре.

Сначала игрушку зачищают и ошкуривают, а затем, чтобы краситель не растекался, ее два-три раза грунтуют крахмальным клейстером, разведенным до густоты сметаны. Заваренный крахмал можно наносить на изделие губкой или тампоном, а также руками. Захватив немного клейстера, размазывают его по ладоням. Затем, перекатывая вещь между руками, смазывают ее поверхность грунтом.

На хорошо просушенную игрушку ученическим пером черной тушью наводят контурный рисунок, затем ее опять сушат в течение часа. Перо в зависимости от изменения нажима дает линию разной толщины, она получается живой и выразительной.

Роспись выполняют колонковыми или беличьими кистями анилиновыми водорастворимыми красителями, используют желтый, малиновый, синий цвета.

Сплошную окраску плоскостей и роспись делают за один прием, не проводя кистью несколько раз по одному месту. Вначале наносят желтую краску, окрашивая и те места, где позднее появится красный или зеленый цвет. Перекрывая желтый красным, получают очень яркий красный; перекрывая желтый синим, получают ярко-зеленый.

При работе с анилиновыми красителями следует соблюдать меры предосторожности, т.к. краска оставляет трудно удаляемые пятна.

После сушки изделие дважды лакируют мебельным лаком, поверхность получается ровной и блестящей, а краски под пленкой лака приобретают еще большую яркость. Лак наносят непосредственно руками или тампоном.

2.3. Разработка план-конспекта урока по декоративно-прикладному искусству

Тема урока: Красавица матрешка

Цель:

Воспитывать любовь к народному искусству, уважение к народному мастеру, создающему красоту на радость людям. Углубить знания о русской народной деревянной игрушке, познакомить с характерными особенностями формы и росписи матрешек из Полховского Майдана.

Задачи:

Обучить умению выделять характерные средства художественной выразительности в работах народных мастеров Полховского Майдана. Развивать умение высказывать оценочные суждения в процессе обсуждения выполненных работ.

Оборудование:

Для учащихся: лист бумаги, вырезанный силуэт матрешки, кисть, гуашь.

Для учителя: матрешки (Полховский-Майдан)

План урока:

Вводная беседа. Игра «Ярмарка».

Выполнение элементов росписи.

Самостоятельная работа.

Подведение итогов. Закрепление нового материала.

Ход урока:

Урок начинается с беседы о русской деревянной игрушке. Можно предложить детям посетить ярмарку (игра). Заранее готовят выступления коробейников, расхваливающих свои товары. Желательно сопровождать беседу веселыми русскими народными мелодиями, демонстрацией народных деревянных игрушек, слайдов и иллюстраций.

Подходите, подходите!

На товары поглядите!

Привезли из далека

Мы не ситцы, не шелка

И не кольца, и не брошки

А веселые матрешки!

(Народное творчество)

Художественный образ матрешки, как и всякой народной игрушки, весьма условен. Образ женщины – матери большого семейства близок и понятен. Плодородие, изобилие, бесконечность жизни, по всей видимости, глубинный смысл популярной игрушки.

Условна форма игрушки, изображение ее лица и наряда. Матрешка выражает предельно обобщенный образ русской красавицы: круглое лицо, яркий румянец, черные брови, небольшой рот.

– К нам в гости на ярмарку приехали матрешки из Полховского Майдана. Давайте получше рассмотрим их.

Взял я в руки кисть и краски,

Стал волшебником из сказки.

На матрешке яркий сарафан

Расписал под Полховский Майдан.

(Народное творчество)

Полхов-майданские матрешки можно сразу узнать по необычной форме головы, характерному цветку и традиционному для этой росписи малиновому цвету. Яркие и сочные краски звучат вовсю силу. Рядом с малиновым ложится темно-зеленый, а синий – с желтым. Все объединяет черный контур. Мастера из Полхов-Майдана выработали свой, особый стиль декоративной цветочной росписи. Они стремятся так украсить свою матрешку, чтобы цветы, ягоды и листья сплошным ковром закрыли ее фигуру спереди. Лицо матрешки порой изображают одним черным цветом, окружают забавными кудряшками.

Далее учащиеся выполняют упражнения по освоению характерных элементов росписи Полхов-майданских матрешек. Затем приступают к самостоятельной работе.

В конце урока расписанные силуэты матрешек можно выставить на нарисованных ярмарочных прилавках.

Заключение

На уроках декоративного рисования формируется моральный облик детей. Воздействуя на ученика, на его мысли и чувства, декоративное искусство вызывает определенное мироощущение, воспитывает личность. Рассматривая узоры, которыми различные народы украшают свой быт, дети знакомятся с некоторыми чертами культуры этих народов, у них появляется чувство уважения к тем, кто создал эти красивые узоры.

Работая по теме своей курсовой работы, я заметила, что рисование не только дает учащимся основы графической грамоты, но и способствует развитию творческих способностей. Особенно эффективно развиваются творческие способности на уроках декоративного рисования.

Декоративное рисование ставит своей задачей ознакомить с основными принципами декоративно-прикладного искусства.

Декоративное рисование должно быть тесно связано с рисованием с натуры. При составлении узоров, эскиза декоративного оформления надо показать ученику как можно использовать формы природы: листья и цветы различных растений, и как затем перерабатывать эти формы (стилизовать) в своих композициях.

Существенным моментом в декоративном рисовании является момент художественности, т.е. того, насколько ученик сумеет уловить красивое в природе и использовать в своей композиции. В связи с этим большое воспитательное значение имеет показ образов народных орнаментов. Рассматривая и изучая узор, ученик начинает понимать красоту сочетания различных форм и красок, гармоническое единство рисунка и цвета. Его восхищает как художник простыми и лаконичными средствами добивается необыкновенной выразительности. У ребенка рождается творческая инициатива, он хочет испробовать свои силы, чтобы так же используя простые формы, создать красивый узор.

Проводя уроки по декоративно-прикладному искусству я ставила своей задачей воспитывать эстетику, культуру, любовь к народным традициям у детей. Поэтому важнейшая задача гармоничного воспитания – развитие творческой инициативы, которая будит мысль человека, делает его труд одухотворенным и увлекательным.

Список используемой литературы:

1. Абрат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. – Москва, 1990.
2. Буткевич Л.М. История орнамента. – Москва, 2005.
3. Газорян В.И. Прекрасное своими руками. – Москва, 1998.
4. Горячев В.И. Промыслы Древней Руси. – Москва, 1998
5. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – Москва, 2000.
6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе.
7. Столяренко Л.Д. Педагогика. – Ростов-на-Дону, 2003.
8. Уткин П.И. Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – Москва, 1992.
9. Фокина Л.В. Орнамент. – Ростов-на-Дону, 2000.

Приложение 1

Приложение 2

