

Управление образования Павловского муниципального округа
Нижегородской области
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества г. Павлово

Методическая разработка
занятия
«Композиция в полосе. Хохломская роспись»

Разработала: Андрианова О.А.,
педагог дополнительного
образования

г. Павлово
2021 г.

Краткая аннотация.

Ребенок, творит и открывает мир через предметы окружающего мира и способы использования их, формируя собственный, уникальный и неповторимый внутренний, духовный мир. Народное декоративно-прикладное искусство благотворно влияет на развитие и становлению гармоничной личности, воспитывает особое эстетическое отношение к окружающему миру, формирует художественный вкус, создает среду, в которой позволяет раскрыть творческие способности учащихся, решает различные воспитательные и образовательные задачи. Именно декоративность форм и узоров демонстрирует культурную ценность, опыт, традиции, техническое мастерство владения материалами, неповторимость и оригинальностью исполнения. Мастера прошлого не только создавали изделия, расписывали их, но и учились у природы, разрабатывали технологии. Занятия по темам декоративно-прикладного искусства должны привлечь внимание учащихся к культурно-историческому наследию нашей страны, общества и его традиций. Хохлома выступает эффективным средством развития творческой активности.

Занятие «Композиция в полосе» (Кудрина, Хохломская роспись)» входит в учебный план 3 года обучения ДООП ИЗО-студии «Волшебная кисть» в раздел «Декоративная роспись». На тему «Композиция в полосе» (Кудрина, Хохломская роспись)» отводится 3 часа. Ранее тема изучалась на 1 и 2 году обучения. Данное учебное занятие - закрепление учебного материала. На нем вводится новое понятие «кудрина». Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования и учителей рисования. Методическая разработка в дальнейшем будет использована на занятиях в детском объединении ИЗО-студии «Волшебная кисть».

Цель занятия : развитие учебно-познавательного интереса к народному творчеству своей Малой Родины через анализ и выявление стилистических особенностей Хохломской росписи.

Задачи:

- познакомить с историей промысла и произведениями народного декоративно-прикладного искусства, технологией выполнения росписи и особенностями рисунка Хохломы;
- изучить основные мотивы и последовательность выполнения приемов хохломской росписи; способствовать проявлению аккуратности в работе, развитию фантазии и наблюдательности учащихся;
- формировать устойчивый интерес учащихся к истории и культуре родного края.

Ожидаемые результаты:

Учащиеся приобретают ценные навыки и умения:

- выполнения творческой композиции на основе элементов хохломской росписи;
- умения определять стилистические особенности росписи;
- умения выполнять различные приемы росписи и создавать цветочные композиции для украшения предметов;
- умения использовать выразительные средства изобразительного искусства композицию, ритм, линию, цвет.

Материально-техническое обеспечение:

- кабинет с хорошим освещением;
- большой общий стол или парты;
- удобные стулья;
- ноутбук, мультимедийный проектор, фотоаппарат;
- наглядные пособия;
- альбом А4, клей, кисти разных размеров, ватные палочки, краска гуашь, баночка для воды, линейка.

Методические советы на подготовительный период:

При подготовке к занятию по теме «Композиция в полосе» (Кудрина, Хохломская роспись) педагогу необходимо обеспечить соответствующую материально-техническую базу, разработать план-конспект занятия, подготовить наглядный материал и демонстрационный материал в электронном виде. Педагог может советовать и направлять деятельность, при необходимости помогать.

Введение

В русском декоративно - прикладном искусстве орнамент занимает очень важное место. Слово «орнамент» означает - украшение. Орнамент не существует сам по себе как самостоятельное искусство, вне связи с предметом. Он украшает уже существующий объект, разнообразит его рисунком и цветом. Орнамент - это прежде всего ритм, чередой повторяющихся мотивов, называемых еще раппортами. Именно эта ритмичность, уравновешенность рождает в нас чувство покоя и гармонии. Орнамент пришел от травщиков - мастеров, специализировавшихся в написании растительности. Главный хохломской мотив так и называется - «травка». Прежде всего, в русских узорах преобладает мягкий, гибкий завиток. Отличительная черта хохломы - растительный орнамент, выполненный черной и красной краской на золотом фоне.

Хохломская роспись может осуществляться двумя способами. Первый - это "верховая" роспись, когда сначала закрашивают фон, а сверху наносят рисунок. Второй - роспись "под фон", когда сначала намечается контур орнамента, а потом фон заполняется черной краской. Фоновое письмо, или роспись «под фон», заключается в том, что фон вокруг растительных мотивов орнамента окрашивают в какой-либо один цвет, на котором они выделяются в виде золотистых силуэтов. Причем, золотой силуэтный орнамент выполняют на черном или цветном фоне. Процесс фоновой росписи состоит из наводки, отписки, прорисовки, разживки, приписки. Вначале наносят кистью контуры мотивов, затем окрашивается фон вокруг намеченных контуров черной, красной, коричневой или зеленой краской. На поверхности изделия образуются золотистые силуэты орнаментальных мотивов, которые особенно контрастно выделяются на черном фоне. Прорисовка деталей заключается в том, что на листьях рисуют жилки, на цветах — тычинки, штрихами подчеркивают объемность растительных узоров. Приписку осуществляют так же, как и «верховую» роспись (добавляют легкий узор из травок и листьев), но поверх раскрашенного и уже подсохшего фона.

Хохломская роспись выполняется тонкой кистью и только вручную. Есть несколько "фирменных" элементов, присутствие которых обязательно в хохломском узоре. Из этих элементов и складываются более сложные фигуры. Криуль - рисуется снизу вверх, на концах завитков размещаются ягоды или цветы, затем рисуются листочки

Осочки - рисуются легким движением кончика кисти сверху вниз

Травка - мазки с небольшим плавным утолщением

Капельки - кисть с краской прикладывается к поверхности изделия

Усики - непрерывная линия одинаковой толщины, закрученная в спираль

Завитки - то же, что и "усики", но с легким нажимом-утолщением в середине элемента

Кустик - комбинация симметрично расположенных "осочек", "травинков", "капелек", "усиков" и "завитков"

Ягодки - декоративные ягодки брусники, смородины, рябины, клубники или крыжовника; рисуются печаткой-тычком или кистью, а после подсыхания "разживляются" желтым цветом.

Листочек - это чаще всего стилизованный лист смородины. Листочки и цветы начинают выполнять с изображения стебельков, затем рисуют основную форму листочка или цветка. Далее прорисовывают жилки на листьях и тычинки у цветов.

Кудрина - это цветочно-лиственный узор с округлыми широкими листьями, с завитками. Замысловатые завитки по ведущей линии, цветы, листья, обилие усиков, тычков, резных, как бы ажурных, кудрявых кудринных элементов, ягоды и бутоны по золотому фону - это и есть составляющая кудрины. Цветная кудрина - разновидность хохломской кудрины. Всевозможные цветные глазки в основных и

дополнительных элементах. Царская кудрина- это только черная кудрина на золотом фоне. Подобной росписью расписывали братины, ковши, суповые наборы царям на пиры. Прописная кудрина - это тоже одно из направлений кудрины. Цветы, листья, бутоны и минимум золотых кудринных завитков на красном, киноварном фоне, затем дополнение - черные усики и нажимы, а также птицы, бабочки, рыбы.

Кудрина относится к типу росписи "под фон". Название кудрина рисунки получили благодаря золотистым кудреватым завиткам, линии которых образуют причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. При этом краски, наносимые при росписи «Кудрина», - закрывают золотистую поверхность незначительно. Выполнять орнамент начинают плавными и ритмичными движениями кисти, затем окрашивают фон одной или двумя красками.

Прорисовку в узоре исполняют штрихами, а внутри золотистых лепестков вводят цветные пятна, созвучные с фоном. Наметив рисунок узора, выполняют «отписку», то есть закрашивает фон между элементами рисунка. Сами они – цветок или лист остаются блестящими, серебристыми. Исторически «кудрина» во многом берет свои истоки в декоративной культуре русского барокко. «Верховое» письмо Хохломы близко по исполнению к живописной технике, а «кудрина» – графической.

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов. Орнамент может быть раппортным и безраппортным. Раппорт – повторение части орнамента (группы элементов) без всякого изменения линейных размеров и форм.

Тип орнамента – полоса. Это орнамент, располагающийся вертикально, горизонтально или по окружности в виде полосы, ленты. Орнамент в полосе ещё называют: ленточным, гирляндой, фризом. Основные средства выразительности орнамента - ритм, чередование подобных или контрастных элементов.

Этапы занятия	Задачи этапов	Организационные действия	Ожидаемый результат
Организационный этап	Приветствие. Сообщение темы, постановка цели и задач	Педагог приветствует учащихся, сообщает тему занятия, ставит цель и задачи.	Учащиеся подготавливают рабочее место, материалы и инструменты.
Подготовительный этап	Активизация внимания учащихся;	Педагог говорит краткое мотивационное	Учащиеся слушают.

	<p>Краткое сообщение об истории Хохломы</p> <p>Инструктаж по технике безопасности</p>	<p>вступление.</p> <p>Педагог демонстрирует видеоролик «100 секретов русской Хохломы», рассказывает о технологии и материалах. Повторение пройденного материала по теме: «Хохломская роспись».</p> <p>Педагог напоминает о технике безопасности на занятиях</p>	<p>Учащиеся коллективно просматривают видеоролик о Хохломе, участвуют в коллективном обсуждении истории промысла, особенностей формы и орнаментального оформления изделий.</p>
Основной этап	<p>Выполнение упражнения.</p> <p>Выполнение орнамента в полосе.</p>	<p>Педагог объясняет и показывает приемы работы кистью.</p> <p>Педагог демонстрирует поэтапный процесс выполнения орнамента в полосе.</p>	<p>Учащимся дается возможность выполнить упражнение и подготовить эскиз изделия в стиле Хохломы, при этом появляется возможность наиболее ярко раскрыть свои способности</p>
Контрольный этап	<p>Наблюдение, повторение, исправление</p>	<p>Педагог наблюдает за работой учащихся, при необходимости, предлагает повторить объяснения, исправляет возможные ошибки в ходе основного этапа. В конце занятия учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:</p>	<p>Учащиеся обсуждают, высказывают свое мнение, исправляют возможные ошибки.</p>

		-Откуда пришел в хохломскую роспись травный орнамент? -Как называются повторяющиеся части орнамента? -Назовите характерную особенность русских узоров.	
Итоговый этап	Анализ выполненных работ, подведение итогов, обмен информацией	Педагог подводит итоги занятия, предлагает провести коллективный анализ выполненных работ. Благодарит за внимание.	Учащиеся обсуждают, оценивают свою работу и работу других учащихся.

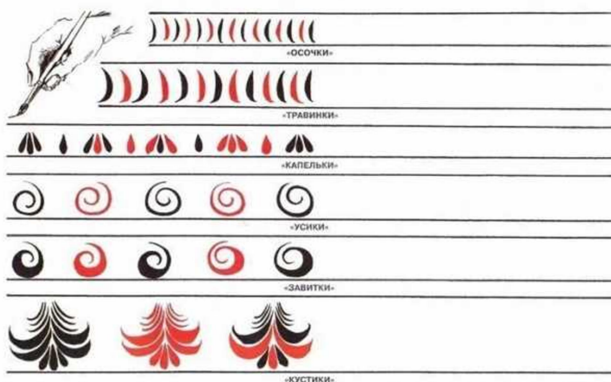
Заключение.

Хохломская роспись способствует развитию мелкой моторики рук учащихся, памяти, образного мышления, чувства эстетического вкуса, что способствует более успешному освоению и усовершенствованию навыков в изобразительной деятельности. Соединяя традиции и индивидуальные способности, учащиеся создают свой, неповторимый эскиз. Учащиеся приобретают новые знания, учатся работать самостоятельно, ставить цель и стремиться к её достижению, развивая при этом способности, упорство, усидчивость. В результате развивается познавательный интерес учащихся.

Список литературы:

1. Лыкова И.А. Золотая Хохлома. Изд. Карапуз, 2009 г. – 16 стр.
2. 1000 шедевров. Декоративно-прикладное искусство. — М.: Азбука-Аттикус, 2014. — 544 с.
3. Косминская В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей. – М., 2013.

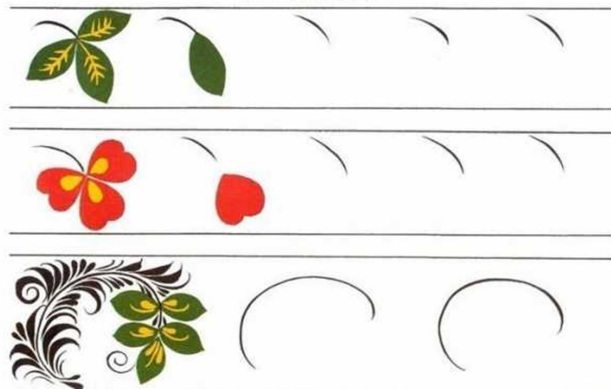
УЗОР «ТРАВКА»

ТРАВНЫЙ ОРНАМЕНТ

УЗОР «ЛИСТОЧКИ»

УЗОР «ЯГОДКИ»

