

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Факультет дошкольного, начального и специального образования

**Кафедра теории, педагогики и методики начального образования
и изобразительного искусства**

**ОСВОЕНИЕ ПРИЁМОВ КИСТЕВОЙ РОСПИСИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ИСКУССТВА ГОРОДЕЦКОЙ РОСПИСИ)**

**Выпускная квалификационная работа
студентки заочной формы обучения
специальности 050602.65**

Изобразительное искусство

6 курса группы 02021054

Степаниченко Натальи Викторовны

Научный руководитель:
к.п.н., доц. Даниленко А.П.

Рецензент:
Заведующая ШМБУК
«Центр культурного
развития»
Герусова И.П.

БЕЛГОРОД 2016

Содержание

	Введение	3
Глава I.	Роспись по дереву на занятиях изобразительного искусства в дополнительном образовании	11
1.1	История развития техники кистевой росписи (на примере городецкой росписи)	11
1.2	Психолого-педагогические особенности развития навыков кистевой росписи у учащихся среднего школьного возраста	21
Глава II.	Методические особенности обучения технике кистевого письма учащихся в дополнительном образовании	26
2.1	Методические рекомендации для проведения занятий художественной росписи по дереву на примере искусства Городец	26
2.2	Экспериментальная работа по освоению учащимися навыкам и приемам кистевой росписи на занятиях в дополнительном образовании	36
Глава III.	Выполнение творческой части дипломной работы	49
3.1	Основные способы и приемы кистевой росписи, используемые в творческой работе	49
3.2	Формирование основной идеи и методическая последовательность выполнения художественной росписи по дереву на тему: «Зимний Городец»	59
	Заключение	65
	Библиографический список	69
	Приложения	74

Введение

В современных условиях в нашей стране большое внимание уделяется преобразованию системы эстетического воспитания и художественного образования. Особое значение в этом процессе приобретают аспекты ознакомления с историческими и культурным традициям своего народа. Сложившаяся практика обучения мастерству конкретного вида декоративно-прикладного искусства показала широкие возможности для развития творческих способностей личности, ее общечеловеческих и нравственных качеств, поскольку она опирается на многовековой опыт и знания предшествующих поколений.

Эстетическое воспитание требует сегодня повышения качественного уровня и должно быть направлено на приобретение учащимися конкретных умений, знаний, и навыков, без которых невозможно художественно-творческое развитие и самосовершенствование личности. Это связано с тем, что уровень образования и степень компетентности школьника должны будут обеспечить ему возможность достичь успеха в любой сфере жизнедеятельности, помогут сформировать различные навыки и самореализоваться в разных видах творческой деятельности.

Изучение специфики и сущности педагогической технологии формирования навыков самореализации учащихся привело к поискам таких педагогических условий, которые обеспечивают восприимчивость к новым идеям, развитие интереса детей к занятиям искусством.

Огромный потенциал, заложенный в народном декоративно-прикладном искусстве, обеспечил его широкое использование в общем и дополнительном образовании в целях творческого развития подрастающего поколения. Поэтому обучение методике, технологии, техническим приёмам, специальным ремесленным навыкам в конкретном виде декоративно-прикладного искусства находится в тесной взаимосвязи с формированием образного, ассоциативного мышления, творческой фантазии, воображения.

Почти каждая область и каждый регион нашей страны имеет различные направления художественной росписи по дереву. Среди них - известные разновидности народных промыслов: Городецкая роспись, Хохломская, Мезенская, Волховская, Урало-сибирская, Полхов-Майдановская и др.. Каждая из этих разновидностей характеризуется конкретными формообразующими элементами, стилевыми особенностями, материалом и его технологией, приемами работы. Данные виды художественной росписи по дереву представляют собой благодатный материал для обучения школьников декоративно-прикладному искусству и связанных с этим процессом освоением основных стилевых приемов и технических навыков.

На данный момент существует достаточное количество теоретического материала, посвященного различным видам народных промыслов: истории, техники и технологии; существуют методические разработки для проведения уроков декоративного рисования в общеобразовательной школе и внеклассных занятий по художественной росписи. Однако, до настоящего времени не было проведено строгой систематизации педагогических условий для развития навыков кистевой росписи на занятиях изобразительного искусства в дополнительном образовании.

Таким образом, было установлено существующее противоречие между потребностью учащихся в развитии специальных приемов и навыков художественной росписи по дереву на занятиях изобразительного искусства и недостаточной разработанностью образовательных технологий, программных заданий, методических пособий, которые бы способствовали проявлению самостоятельности и активности учащихся реализовать свои творческие способности в кистевой росписи.

Так, основываясь на вышесказанное, появилось предположение о том, что тема дипломной работы **«Освоение приёмов кистевой росписи на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного образования (на примере искусства городецкой росписи)»**

с детьми среднего школьного возраста является **актуальной** в современной художественной педагогике.

Данная дипломная работа посвящена изучению различных форм, методов и приемов организации занятий по изобразительному искусству с целью формирования специальных ремесленных умений у учащихся среднего школьного возраста. В соответствии с этим методика преподавания дисциплины «Художественная кистевая роспись» должна иметь научное обоснование с позиций педагогической и психологической науки, учитывать особенности развития современного общества, актуальные на сегодняшний день педагогические условия обучения и воспитания, соответствовать требованиям современного изобразительного искусства и традициям народных мастеров.

Многие ученые: искусствоведы, культурологи, психологи, педагоги изучали вопросы народного творчества и декоративно-прикладного искусства, их роли в системе формирования личности ребенка.

Вопросы художественного творчества и его значения в процессе формирования личности, проблемы развития творческих способностей освещаются в работах Н.С. Боголюбова, Е.И. Игнатьева, В.С.Кузина, С.П. Ломова, А.А. Мелик-Пашаева, Н.Н. Ростовцева, В.П. Строкова, П.М. Якобсона и др.

Научно-методические публикации, посвященные дидактическим особенностям организации учебных занятий по изобразительному искусству и декоративно прикладному искусству принадлежат известным ученым, художникам- педагогам Алехину А.Д., В.В. Корешкову, С.П.Ломову, Б.М. Неменскому, Н.Н. Ростовцеву, Н. М.Сокольниковой, А.С. Хворостову, Е.В. Шорохову, Т. Я. Шпикаловой и др.

Значительный вклад в теорию, раскрывающую нравственный, эстетический, социальный и искусствоведческий аспект народного декоративного искусства, внесли ученые П.Г. Богатырева, И.Я. Г.К. Вагнер, В.М. Василенко, М.А. Некрасова, Т.М. Разина, А.Б. Салтыков, и др.

Исследования искусствоведов и художников-прикладников В.А.Барадулина, М.П. Бесчастнова, Л.С.Жоголь, Ю.В.Максимова, Н.В.Романовой, В.И.Савицкой и др. явились источником информации о современном декоративно - прикладного искусстве, объяснили его сущность для эстетического воспитания и художественного образования, позволили выявить стилистические особенности традиционных и современных направлений в художественной обработке материалов, а также определить современные аспекты в области стилизации, приемах декоративной композиции, технологических навыках.

Тема росписи по дереву интересовала следующих исследователей: В.С. Бадаев, И.В. Земцова, Е.Н. Прилуцкая, М.С.Соколова, Т.Я. Шпикалова и др.

Проблема исследования состоит в том, что на данный момент качество профессиональной практической подготовки учащихся по конкретным видам искусства народной росписи снижается, так как сам процесс обучения чаще всего является формализованным: мало внимания уделяется ремесленнической стороне мастерства, редко затрагивается аспект самообразования и саморазвития учащихся.

Цель исследования состоит в разработке и научном обосновании такой методической системы и педагогических условий, которые обеспечат максимально эффективное развитие специальных навыков и приемов кистевой росписи на занятиях изобразительного искусства в дополнительном образовании.

Объект исследования - творческая деятельность учащихся детьми среднего школьного на занятиях изобразительного искусства росписью по дереву в дополнительном образовании.

Предмет исследования - научно-педагогические методы, приемы, условия формирования и развития у учащихся специальных навыков и приемов кистевой росписи.

Гипотеза исследования - если разработать специальную, методическую систему и создать конкретные педагогические условия

обучения искусству росписи по дереву на примере Городец, направленные на эффективные результаты формирования специальных навыков и приемов кистевой росписи, то цели, задачи и содержание учебного материала, должны соответствовать определенным требованиям:

- построение учебной программы и заданий должно вестись с учётом психолого-педагогических особенностей и индивидуальных задатков учащихся;

- использованию занятий по изобразительному искусству кистевой росписи в качестве эффективного средства формирования художественно-творческих способностей, в том числе специальных способностей, в современных общественных условиях;

- специальная система заданий должна быть объединена в экспериментальную программу, позволяющую получить необходимые знания и навыки и освоить приемы работы в технике художественной росписи по дереву детьми среднего школьного .

Исходя из поставленной цели, гипотезы и состояния проблемы, были определены задачи исследования:

1. Выполнить анализ психолого-педагогической, искусствоведческой, культурологической литературы и изучить практический опыт педагогов изобразительного и декоративно-прикладного искусства по проблеме исследования;

2. Изучить психолого-педагогические особенности освоения специальных навыков как основного условия самореализации учащихся на занятиях изобразительного искусства ;

3. Разработать критерии и уровни специальных способностей и навыков кистевой росписи, сформированных у учащихся в процессе обучения искусству росписи по дереву на примере искусства Городец;

4. Разработать научно - методические рекомендации и наглядные пособия к занятиям по художественной росписи по дереву на примере искусства Городец, направленные на формирование и развитие

художественно-творческих способностей учащихся, включая специальные способности;

5. Экспериментально апробировать на практике эффективность предлагаемой методики и созданных педагогических условий в системе обучения учащихся детьми среднего школьного на занятиях изобразительного искусства в дополнительном образовании.

Методы исследования:

- изучение практического опыта работы педагогов в процессе обучения учащихся в системе дополнительного образования (в том числе в художественных школах) художественной кистевой росписи по дереву;

- изучение учебных программ, методических разработок, учебно-методических материалов для организации учебного процесса по художественной росписи по дереву на примере искусства Городец;

- анализ учебных и творческих работ учащихся;

- проведение педагогического эксперимента и выводы по результатам опытно - экспериментальной работы.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:

- систематизирован теоретический материал по истории, технике и технологии росписи по дереву на примере искусства Городец для проведения занятий по изобразительному искусству в дополнительном образовании;

- выявлены наиболее эффективные методы и формы работы с учащимися детьми среднего школьного на занятиях изобразительного искусства на примере искусства Городца в дополнительном образовании ;

- разработана экспериментальная программа, включающая ряд заданий по обучению искусству росписи по дереву на примере искусства Городец с целью освоения учащимися детьми среднего школьного специальных навыков и приемов кистевой росписи в дополнительном образовании;

- подготовлены наглядно-методические пособия для проведения занятий по искусству росписи по дереву на примере искусства Городец и творческая работа, демонстрирующая творческие возможности этого вида декоративно-прикладного искусства;

- материал данного исследования может быть использован для проведения занятий по изобразительному искусству по специальности Изобразительное искусство, на внеклассных занятиях в дополнительном образовании, в процессе подготовки студентов к педагогической практике.

Этапы исследования:

Этап 1. На первом этапе, на 4 курсе была определена основная идея исследования, тема. На данном этапе была сформулирована проблема и аппарат исследования.

Этап 2. В 2014-2015 учебном году была разработана модель формирующего эксперимента на базе ШМБУК «Центр культурного развития» Белгородской области, г Шебекино. В это же время был определен характер и содержание творческой части диплома в технике художественной росписи по дереву на примере искусства Городец, которая предполагалась как будущее наглядно-методическое пособие технике и технологии росписи по дереву.

Этап 3. На третьем этапе, в 2015-2016 учебном году был проведен педагогический эксперимент по доказательству эффективности предложенных мер педагогического воздействия в процессе проведения занятий с учащимися детьми среднего школьного в процессе художественной росписи по дереву на примере искусства Городец.

По окончанию эксперимента были подведены итоги, оформлена текстовая часть дипломной работы.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложения. Диплом состоит из трех частей:

1. Творческая работа панно триптих «Зимний Городец», учебное пособие по технике и технологии росписи по дереву.

2. Теоретическая часть, в которой содержатся исторические сведения об искусстве росписи по дереву , приводится описание методики, техники и технологии выполнения художественной росписи по дереву по мотивам Городец.

3. Методическая часть, в которой содержится материал по проведенной экспериментальной работе с учащимися ШМБУК «Центр культурного развития» Белгородской области ,г Шебекино . В приложении представлен материал, иллюстрирующий методические и технологические особенности художественной росписи по дереву на примере искусства Городец, детские творческие работы, фото творческой работы автора диплома.

Глава 1. Роспись по дереву на занятиях изобразительного искусства в дополнительном образовании

1.1 История развития техники кистевой росписи (на примере городецкой росписи)

Декоративные изделия расписанные Городецкой росписью органично вошли в современный быт и считаются одними из самых любимых русских сувениров. Они имеют большой успех на выставках декоративно-прикладного искусства и народных промыслов у нас в стране и за рубежом, где их часто отмечают высокими наградами.

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Роспись, которая сегодня называется Городецкой, родилась в Поволжье, в деревнях, расположенных на берегах реки Узоры. Данная роспись была распространена в таких селениях, как: Косково, Курцево, Хлебаиха, Репино, Савино, Боярское. В XVIII веке возникает центр производства прядильных донец и игрушек. Свои изделия крестьяне отвозили продавать на ярмарку в село Городец. Поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, получила название Городецкая.

На рубеже XIX-XX веков Городец крупный центр сбыта изделий народных промыслов. В окрестных деревнях изготавливали глиняную посуду, конские дуги, сани, детские игрушки.

Здесь же в 1870-е годы появилась сюжетная роспись на прялках - знаменитая Городецкая роспись.

Данная роспись держит свое начало от резных Городецких прялок, имевших свою особенность: гребень и донце. Народные умельцы уделяли особое внимание украшению досок резьбой и росписью.

Рис.1 Донце

Прялка была верной спутницей на протяжении всей жизни крестьянки. Часто служила подарком: жених дарил ее невесте, отец — дочери, муж — жене. Поэтому донце выбиралось нарядное, красочное, всем на радость и удивление. Прялка передавалась по наследству, ее берегли и хранили.

Для украшения донце городецкие мастера пользовались своеобразной техникой — инкрустацией: фигуры вырезались из дерева другой породы и вставлялись в соответствующее по форме углубление. Вставки, сделанные из темного мореного дуба, рельефно выделяются на светлой поверхности донца. Таким образом, располагая всего двумя оттенками дерева и несложным инструментом, народные умельцы превращали поверхность доски донца в настоящую картину.

Позже мастера для изобразительного богатства стали применять подкраску, яркое сочетание желтого цвета с темным дубом, добавление синего, зеленого, красного цветов делало донце еще более нарядным и красочным. Известным мастером инкрустированных донце с подкраской был Л. В. Мельников.

Необходимость увеличить производство прядельных донце натолкнуло мастеров на мысль упростить технику декоративного оформления. Со второй

половины XIX века сложная и трудоемкая техника инкрустации стала заменяться просто резьбой с подкраской, а с 1870-х годов на Городецких донцах преобладает живописная манера украшения.

Более свободная техника росписи позволяла создавать новые сюжеты, учила красоте свободного живописного мазка, позволяющего писать без предварительного нанесения контура.

У каждого мастера были свои любимые оттенки цвета и их сочетание. При этом они использовали общие приемы для создания грамотного колорита. Городецкие мастера умели создавать равновесие красочных пятен на поверхности предмета, достигая единства колорита и завершенности росписи.

На протяжении всей истории промысла народные мастера создали оригинальную живописную систему, нашли неповторимые образы и разработали богатейший арсенал приемов живописной проработки деталей сюжета и элементов орнамента.

Кроме донца расписывали детские каталки и стульчики. Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме.

Прежде всего изображали быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимали цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные широко и декоративно. По выражению А. В. Бакушинского мастер стал подлинным живописцем. Об этом же говорит и В. С. Воронов, писавший, что «нижегородская манера представляет нам наиболее чистый вариант подлинного живописного искусства, преодолевшего рамки графического пленения и основанного исключительно на элементах живописи...» Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в Городецких росписях живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов. **Главная специфика Городецкой росписи-** это, то что

мастера изображают сюжеты как правило на прозрачном фоне, тем самым показывая текстуру дерева.

В характеристике сюжета разделенные тона дают богатые оттенки цветовых переходов. Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он очень разнообразен — от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Работа мастера быстра и экономна. Поэтому она очень обобщена, проста по приемам, свободна в движении кисти.

Непосредственно перед росписью заготовка проходила сложный подготовительный этап, который заключался в грунтовке ее мелом и промазывании клеем. И только после этой предварительной работы мастер приступал к росписи. Интересным был способ росписи изделия – прокладка основных цветов с последующей линейной разработкой. Роспись дополнялась «оживкой» - тонкой разделкой орнаментальных форм белилами. В работах Городецких мастеров «оживки» наносились всегда на однотонные силуэты, что придавало им некоторую объемность.

Орнаменты решались в два – три приема, купавка— самый распространенный цветок в Городецком орнаменте. Подмалевка у нее по размеру больше, чем у бутона. Подмалевка, т.е. круговое движение кистью, нанесение одного цветового пятна. Расписывать его начинают, как правило, с маленького кружочка по ее краю, затем делают скобку внутри круга. По краю подмалевки рисуют скобки, по форме такие же, как и скобка внутри подмалевки, только меньшего размера. Скобки по ее краю рисуют, начиная с центра, постепенно уменьшая их в размерах до сердцевинки. Завершающий этап росписи — оживка выполняется, как правило, белилами. Нанесение оживки требует очень аккуратного и точного исполнения, поэтому ее надо делать уверенным мазком тонкой кистью.

Розан- имеет лепестки и ярко выраженный центр. Силуэт в форме круга. По размеру может быть больше купавки. Центр цветка рисуют в середине. Розан в росписи Городца окружен скобками — лепестками одного размера, цвет

которых совпадает с цветом середины. Техника росписи скобок та же, что и у купавки.

Варианты разработок оживкой настолько многообразны, что трудно назвать даже самые распространенные. Городецкие художники применяют точки, скобки, капли, спирали.

Еще одним распространенным цветком является *ромашка*. Техника исполнения: кончиком кисти слегка прикасаются к поверхности бумаги, оставляя на ней тонкий след. Затем, не отрываясь от бумаги, кисть быстро прикладывают и поднимают. В результате у мастера получается мазок-капля — тонкий в начале и широкий на конце. Как и у розана, у него есть сердцевина, только вокруг нее рисуют лепестки-капли.

Роза самый сложный цветок в Городецкой росписи по технике написания.. Роспись начинают с подмалевки — основного объема цветка-круга, к нему пририсовывают внизу центральный округлый лепесток, за ним по кругу располагают лепестки помельче до самой сердцевинки, занимающей центр верхней части цветка. После того как силуэт цветка создан, начинают его разрабатывать: элементы центральной части ограничивают большой скобой и обращают к сердцевине. Дугу-скобку и сердцевину в верхней части цветка рисуют черным цветом, бордовым и краплек красным. Края лепестков можно обвести той же краской, что и сердцевину. Самое трудное в розе, это оживка. Внутри дуги-скобки вначале рисуют небольшую скобку с линейной разделкой. Затем по обе стороны дуги рисуют две-четыре капли, в зависимости от свободного места внутри дуги. За пределами дуги рисуют небольшие скобки. Внутри дуги-скобки можно нарисовать точки-тычинки.

Городецкие листья довольно разнообразны по форме, размеру и расцветке. Они почти всегда расположены группами из пяти, трех или двух листьев.

Городецкая птица является символом семейного счастья. Птиц изображают в различных вариантах: это и гордый павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и сказочная птица. Начинают писать их с плавной линии, изображающей изгиб шеи и груди, потом наносят линию, определяющую

форму головы и спины, затем определяют линию крыла, нитевидные клюв и ноги. Чаще всего туловище выполняют черным цветом, крыло закрашивают Городецкой зеленой краской. Хвост пишут по-разному, например, ограничивают с двух сторон линиями, определяющими его силуэт и закрашивают. Лучше всего это выполнить алым цветом. В другом случае прорисовывают каждое перышко хвоста в два цвета. Разработку птиц начинают с головы и заканчивают хвостом. Оживки делают белилами, нанося тонкие мазки.

Городецкий конь— символ богатства. В основном он черного цвета, с маленькой головкой на круто изогнутой шее и аккуратно причесанной гривой. Мастера изображают его несколькими способами. Одни свободными маховыми мазками пишут контур всей фигуры и только потом закрашивают его. Другие строят фигуру коня цветовыми пятнами, начиная с самого крупного вертикального элемента — груди и шеи. К ним пририсовывают очертания сбруи и седла, задней и брюшной части туловища. Плоскость, ограниченная линиями сбруи и седла, в этом варианте остается светлой. Чаще всего седло и сбрую делают алым цветом, а детали головы, ног хвоста — белилами.

На резных донцах, хранящихся в музеях, чаще всего представлена композиция, изображающая двух всадников на вздыбившихся конях. Всадники располагаются по обе стороны дерева-цветка, с вершины которого взлетает лебедь. На нижних половинках донец мастера обычно изображали жанровые сцены гуляний кавалеров с дамами, сцены охоты и т.п. В 60-е гг. XIX в. в расписных донцах использовались эти же композиции. К концу XIX в. народные мастера стали писать жанровые картинки, сцены гуляний. Позднее ведущей сюжетной линией донец, входивших в приданое, стала иллюстрация свадебных обрядов: невеста, едущая в карете, смотрины, встреча жениха.

Первыми стали писать на донцах купавки и бутоны, ярко раскрашенных птиц и петушков братья Лазарь и Антон Мельниковы. Они же выработали позы коней и всадников: коня непременно рисовали длинноногим, причем задняя нога у него обязательно поджата крючком. По-мельниковски продолжают писать коней и современные мастера.

К концу XIX в. сложилась характерная форма растительного орнамента с определенными элементами: это бутоны, розы и цветок купавка, которые бесконечно повторяются в различных вариантах. В центре композиционной плоскости художники размещают главное изображение: птицу, коня, человека, группу людей или растительный мотив.

Лица народные мастера писали в одной манере — в виде белого кружка, на котором тонкими черными линиями обозначают их черты. Прически как у мужчин, так и у женщин отличаются большой изысканностью, но в окраске их применяют только черный цвет. В изображении самих фигур используется плоскостное цветовое решение, при котором основные крупные пятна (юбки, жакеты, пиджаки, брюки) окрашиваются без контура, в виде однотонного красочного силуэта. Излюбленным декоративным мотивом в искусстве Городецких мастеров остаются яркие цветы и декоративные зеленые листья, которые придают росписи особую прелесть.

После упадка, пережитого промыслами в начале XX века и почти полного прекращения их деятельности в Первую мировую войну, возрождение было делом сложным. В 1930-е годы организуются общественные художественные мастерские.

В 1951 году учреждается промысловая столярно-мебельная и художественная артель в селе Курцево, председателем которой избирают Аристарха Коновалова, потомственного мастера Городецкой росписи. Его мать и дядя, дед и прадед работали в промысле.

С 1954 года начинается производство детской мебели с городецкой росписью. В 1957 году открывается класс Городецкой росписи в Семеновской профтехшколе. Очень медленно расширяется ассортимент

изготавливаемых вещей, появляется знаменитый Городецкий конь-качалка, начинают возрождаться сюжетные росписи. В 1960 году артель была преобразована в фабрику «Городецкой росписи», а в декабре 1965 года курцевская фабрика объединилась с Городецкой мебельной фабрикой в одно предприятие, получившее общее название «Городецкая роспись». В 1969 году на фабрике создается экспериментально-творческая лаборатория, в которой начинает работать Фаина Никифоровна Касатова, в 1970 году туда же приходят такие мастера, как А.В. Соколова и Л.Ф. Беспалова, Н.А. Столесникова, Л. А. Кубаткина, Т.Н. Рукина, П.Ф. Сорина, Г.Н. Тимофеева, Н.Н. Носкова. Именно с работой экспериментальной лаборатории связаны поиски в области новых сюжетных композиций.

Выбор первых работ пал на темы и композиции застолий с чаепитием у самовара. Все поиски основывались первоначально на старательном следовании приемам старых мастеров. Одновременно шел поиск типа изделий, в росписи которых целесообразно помещать сюжеты. Эта работа велась при помощи Института художественной промышленности. Наиболее оригинальной работой этих лет стало прямоугольное панно Лилии Федоровны Беспаловой «Художественный совет». В этой композиции в схему традиционного Городецкого застолья вместо посуды и самовара включены художественные изделия городчан. Под руководством художников лаборатории постепенно улучшается качество работы Городецких мастериц, 60 из которых начинают работать в авторской группе. Они расписывали хлебницы, декоративные настенные тарелки, полочки с комплектами поставков или разделочных досок, пирожные доски, поставки, ларцы и др.

В 1985 году шестеро художников Городца стали лауреатами Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина.

Несмотря на сложности переходного периода конца XX века Городецкая роспись устояла. Меняется тематика росписи, появляются новые, не привычные для старых работ, мотивы. При сохранении художественной

традиции и стилистики, идущих от XIX века, современная Городецкая роспись развивается и принимает новые формы. С 1995 года работает творческая мастерская иконописи, где возрождена технология иконописи XIV-XV веков с соблюдением всех церковных канонов.

Сохраняются Городецкими мастерами и традиции глухой резьбы, которая в современных условиях нашла свое применение в изделиях геральдики, резных иконах и уникальных авторских работах. Многие резчики Нижегородского края учились у выдающихся современных мастеров М.А. Логинова и А.Я. Колова.

В настоящее время предприятие «Городецкая роспись» находится в частной собственности. На нем работают 300 человек. Многие из них являются членами Союза художников России. Их работы экспонируются на многочисленных российских и зарубежных выставках, приобретаются музеями, частными галереями и коллекционерами.

Сегодня фабрика «Городецкая роспись» выпускает разнообразный ассортимент изделий с традиционной орнаментальной, сюжетной росписью и резьбой по дереву. Это хлебницы, пирожные и разделочные доски, кухонные многопредметные наборы, наборы для чая и специй, поставки, шкатулки, солонки, ларцы, декоративные настенные панно. Разнообразна выпускаемая предприятием детская мебель: столы, стулья, скамейки, кровати, шкафы, вешалки. Многочисленные игрушки для детей, среди которых особым спросом пользуется конь-качалка, украшенный росписью в традиционной для данного промысла цветовой гамме. Изделия с Городецкой росписью не только обладают декоративными качествами, но и имеют утилитарное назначение. Они способны создать атмосферу особого стиля в интерьере квартиры, дачи или любого общественного помещения (учреждения культуры, детского сада, школы-лицея, досугового центра, комнаты и мастерских для занятий народным творчеством и ремеслами). Популярны авторские изделия, выполняемые художниками творческой лаборатории. Каждое из них является неповторимым произведением искусства,

поражающим фантазией автора - художника. Именно эти изделия привлекают к себе внимание настоящих ценителей и знатоков народного искусства. На фабрике рождаются изделия, выполненные в традициях Городецкой глухой резьбы по дереву. Эта традиция идет от старинной домовой резьбы, образцы которой представлены в собраниях крупнейших музеев России. На фабрике имеется музей, где можно познакомиться с историей промысла, увидеть уникальные произведения мастеров.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ - уникальное явление русской национальной культуры. Это народное искусство соединило в себе черты художественного своеобразия народной живописи, корни которой уходят в глубину веков.

История неповторимой сюжетной росписи насчитывает уже более полутора веков. В своих композициях крестьянские художники открывали уникальный образный мир.

Городецкая роспись - один из самых знаменитых художественных промыслов России.

На протяжении всей истории промысла народные мастера создали оригинальную живописную систему, нашли неповторимые образы и разработали богатейший арсенал приемов живописной проработки деталей сюжета и элементов орнамента.

Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Это — быт крестьянства и купечества. Значительное место занимают цветочные мотивы. Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут и идеализированные, декоративные образы птиц и животных. Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически обращенные друг к другу. В декоративных панно сюжет чаще всего разворачивается то в два-три яруса, то в нескольких сценах, то в единой декоративной картине. Люди изображаются в костюмах, сохраняющих черты одежды прошлого столетия.

Если действие происходит внутри здания, то интерьер помещений напоминает какую-то старинную архитектуру с причудливыми колоннами, арками, а свободное пространство заполняется растительными орнаментами. Все создает впечатление праздности, нарядности от контрастов красок и от фантазии.

На данный момент мастера фабрики «Городецкая роспись» продолжают традиции этого промысла, а также экспериментируют и добавляют новые темы для сюжетов росписи.

Важные изменения произошли в городецкой росписи в наши дни: вместо темперных и клеевых красок мастера стали писать масляными. Это отразилось и на характере декора. Ведущим в росписи становится растительный орнамент. Масляные краски позволяют добиваться разнообразных сложных цветовых оттенков.

Выставка, прошедшая не так давно во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, показала, что городецкая роспись в произведениях современных мастеров не только сохранила свои традиции, но и получила дальнейшее их развитие. Радуют богатство и разнообразие ассортимента изделий. Городецкий орнамент, оставаясь в своих основах традиционным, стал еще более красочным, технически совершенным и отвечает духу современности.

1.2. Психолого-педагогические особенности развития навыков кистевой росписи у учащихся среднего школьного возраста

На занятиях изобразительное искусство в дополнительном образовании, в большей степени, чем другим школьникам, предоставляется возможность стать истинным субъектом творчества. Художественное образование имеет большое значение в развитии личности учащихся: оно помогает в проявлении и реализации себя, как личности; способствует формированию творческих способностей детей; заполняет их свободное время. Освоение на занятиях изобразительного искусства в дополнительном образовании

искусству кистевой росписи позволяет учащимся не только освоить основы художественного ремесла, но и содействует формированию индивидуальности, авторского творческого стиля начинающего художника.

Исследователь детского художественного творчества Н. П. Сакулина считает, что средствами народного и декоративно-прикладного искусства можно добиться формирования у детей общих и специальных художественных навыков, знакомство детей с народными орнаментами, формирование у них некоторых приемов народной росписи вызвали бурное развитие декоративных навыков у детей. Относительно простая изобразительная основа орнамента - многократно повторяющиеся растительные мотивы - позволяет детям сосредоточить внимание на построении пространственно-цветовой композиции рисунка»

Определенные навыки работы кистью могут развиваться в процессе обучения ребенка изобразительному искусству (рисунку, живописи, композиции), но более легко и успешно для ребёнка специальные навыки и приемы кистевой росписи возможно формировать на занятиях по дереву на примере городецкой росписи. Если учащийся приобретет эти навыки мастерства, то изучение народного декоративного искусства с целью сохранения и совершенствования традиций художественных промыслов тем самым приобретут особую актуальность. В сущности, именно для сохранения национальных художественных традиций, этого живого родника, нужно заниматься формированием у детей специальных живописных навыков в конкретной области изобразительного искусства.

Учащиеся средних классов относятся к контингенту подросткового возраста. Учеба в средних классах школы существенно отличается от младшей школы: появляются новые предметы, учителя и др. Специфичность подростковому периоду придает и сама «критичность» возраста.

Для того, чтобы грамотно организовать процесс обучения, необходимо знать основные психолого-педагогические особенности данного возрастного периода в жизни ребенка.

Во-первых подростковый возраст условно делится на 2 фазы: негативную (собственно критическую), соответствующую младшему подростковому возрасту (11-13 лет), и позитивную – которой характеризуется старший подростковый возраст вплоть до юношества (13-15 лет).

Социальный статус подростка незначительно отличается от периода младшего школьного возраста, так как подростки также должны учиться в школе и находиться под присмотром и на иждивении взрослых. Отличия обнаруживаются скорее на психологическом уровне. По-другому расставляются акценты значимости: семья, школа, друзья. Подростки уже причисляют себя к «касте» взрослых людей, не ощущая разницы между собой и взрослым человеком, претендуя на равноправные отношения со старшими, конфликтуют, отстаивая свою «взрослую» точку зрения на окружающую действительность. Одновременно с этим, подросток меняет мировоззрение и начинает по-другому ощущать самого себя, именно как взрослого, наиболее активным является процесс самопознания и становление самосознания. Это новообразование является ведущим в младшем подростковом возрасте. Сверстники приобретают в глазах младшего подростка большой авторитет, и общение с ними является репетицией существования ребенка в обществе.

В старшем подростковом возрасте ребенок начинает видеть во взрослом помощника и коллегу, а в педагогах больше всего ценить не столько личностные качества, сколько профессионализм и умение предъявлять разумные требования.

В старшем подростковом возрасте вновь меняется система ценностей, возрастает доля ответственности ребенка, меняется внутренняя позиция по отношению к учению и к школе, где во главу угла ставятся тот вид деятельности, который помогает подростку почувствовать себя более взрослым в собственных глазах и может выступить в качестве основного мотива учения. Самостоятельная деятельность позволяет доказать подростку

свою значимость, ребенку становится интереснее и значительнее для него самому добиваться определенных успехов в конкретной профессиональной области. При этом, достаточно высокой остается роль оценки, она дает возможность подтвердить ребенку степень развития его способностей.

Именно в этот период подростки стремятся активно интересоваться проблемами самосовершенствования, поиска социальной справедливости, смысла жизни. Этот возрастной период можно характеризовать как время развития интересов, при этом они еще достаточно неустойчивы и разноплановы, в основе мотивации занятия какой либо деятельностью (учебной или творческой) лежит стремление к новизне, потребность к получению новых ощущений. Этот факт, с одной стороны, приводит к любознательности, а с другой стороны – к быстрому переключению внимания с одного вида деятельности на другой и поверхностному его освоению. Поэтому на данном этапе особую важность имеет умение родителей и педагогов способствовать выработке у ребенка стойких интересов, которые впоследствии смогут стать основой будущих профессиональных потребностей. Повышенной чувствительностью и тревожностью характеризуется эмоциональная сфера подростков.

Занятия изобразительным искусством в дополнительном образовании дают возможность формировать у учащихся подросткового возраста ряд необходимых качеств личности. Кистевая роспись позволяет учащимся формировать уверенность в своих творческих возможностях, усидчивость, аккуратность, настойчивость в работе, чувство ритма и симметрии при выполнении орнаментов, умения составлять гармонично сочетающиеся цвета в композиции.

Выполнение кистевой росписи способствует развитию у учащихся любого возраста, в том числе и подросткового, мелкой моторики руки: умений и навыков удержания направления движения, регуляция силы нажима на кисть и поворотов кисти, прекращения движения в нужной точке.

Кроме того, у детей именно в подростковом возрасте формируется интерес к приобретению профессиональных творческих качеств, возникает желание выполнить работу качественно, отношение к творческой деятельности в процессе обучения становится более бережным, с возрастом внимания к выполнению тонких деталей изображения, появляется большая смелость при выполнении декоративной работы, учащиеся не только осваивают алгоритм действий при выполнении творческой работы, но и начинают предлагать свои собственные способы действия.

Согласно данным исследований сочетание свободно-кистевых и графических элементов росписи , способствует созданию уникальных педагогических возможностей формирования не только художественно-творческих, но и сенсомоторных, и интеллектуальных способностей личности подростка.

Влияние искусства росписи по мотивам творчества народных мастеров оказывает заметное влияние на общее развитие личности подростка. При этом можно выделить определенные способности, которые формируются в процессе обучения кистевой росписи на занятиях изобразительного искусства

- развивается наглядно-образное, наглядно действенное, словесно-логическое мышление подростков;
- формируются навыки реализации своих творческих способностей;
- развиваются свойства внимания и художественного восприятия школьников: творческое восприятие качественных характеристик объектов; наблюдательность, распределение внимания;
- развиваются сенсомоторные функции руки, организуется тренировка сенсорной и зрительной памяти ;
- развивается эмоциональная сфера, эмоциональное переживание творчества;

- воспитывается целостность социокультурных, мировоззренческих, эстетических представлений;

- формируется знание языка символов искусства народного орнамента;

- развиваются и совершенствуются специальные профессиональные навыки и приемы кистевой росписи.

В единстве эстетического познания подростков и их творческой работы на материалах народного творчества видится один из действенных принципов развивающего обучения на занятиях изобразительного искусства.

Глава 2. Методические особенности обучения технике кистевого письма учащихся в дополнительном образовании

2.1 Методические рекомендации для проведения занятий художественной росписи по дереву на примере искусства Городец

Декоративно-прикладное искусство оказывает содействие глубокому воздействию на внутренний мир ребёнка, обладая эстетической, нравственной, познавательной ценностью, воплощая в себе исторический опыт множества предшествующих поколений и выступает как часть материальной культуры

Известный исследователь детского художественного творчества Е.А. Флёрина активно выступала за использование народного искусства в развитии детского творчества, считала, что в процессе занятия художественным творчеством дети приобретают умения и навыки для создания декоративных узоров.

Успех художественного образования и эстетического воспитания зависит в большей степени от того, какие приемы и методы применяет педагог, чтобы сформировать у них умения, знания, и навыки, а, кроме того, сформировать способности в области художественно-творческой деятельности.

Под методами обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству следует подразумевать систему действий педагога, который организует познавательную и практическую деятельность детей, направленную на усвоение основных знаний по программе.

Традиционно методы обучения классифицируются по тому источнику, из которого дети получают знания, навыки и умения, по тем средствам, с помощью которых эти знания, навыки и умения преподносятся. Так как дети школьного возраста приобретают знания в процессе непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из сообщений педагога (объяснение, рассказы), а также в непосредственной практической деятельности (конструирование, рисование и т. п.), то выделяются методы наглядные, словесные, практические.

На первом этапе обучения кистевой росписи дети должны овладеть умениями и навыками работы красками и кистью, уходом за материалами и инструментами, знакомятся с основными элементами графической

грамоты, цветоведением, композицией. В результате словесных объяснений педагога и наблюдения учащимися за исполнением им красочных мазков, у детей создается представление об основных приемах усваиваемой операции.

При изучении этого раздела рекомендуется обращать внимание учащихся на особенности сбора и систематизации творческого материала. Материалом могут служить карандашные зарисовки, наброски, акварельные или гуашевые эскизы, репродукции, открытки с изображением отдельных элементов и готовых изделий Городецкого промысла.

Вводные занятия посвящаются изложению кратких исторических сведений о народных промыслах: центрах росписи по дереву в России с демонстрацией образцов изделий и народных мастеров, и лучших работ учащихся.

При изучении данного материала происходит более детальное знакомство с орнаментом и разновидностями приемов городецкой росписи,

учащиеся изучают технические особенности письма, принципы композиционного и цветового и решения изделий по традициям городецкой росписи и последующее применение полученных знаний на практике.

Второй этап - овладение выполнением основных элементов кистевой росписи. В начале практическое выполнение упражнений сопровождалось словесными указаниями педагога демонстрацией наглядных пособий. На данной стадии обучения идет совершенствование микромоторных движений кисти и пальцев руки ребенка путем фиксации исполнительных адекватных движений и затормаживания лишних. Это выражается в знании методики технологического процесса росписи, в точности выполнения мазка и уменьшении количества времени, которое необходимо учащемуся для выполнения задания.

В практической работе учащимся необходимо было выполнить специальные упражнения по технике кистевой росписи «подмалёвок», «тенёвка», «оживка». Упражнения целесообразнее всего было выполнять на стекле. В качестве материалов применяются гуашевые и темперные краски. Упражнения по отработке орнамента «цветочная роспись» выполнять лучше на тонированной бумаге.

Третий этап касается совершенствования усвоенной операции, который заключается, прежде всего, в дальнейшем уточнении самими учащимся алгоритмов действий в процессе художественной росписи по дереву.

Для изучения цветового и композиционного решений изделий городецких мастеров желательно было провести экскурсию в музей, а затем выполнить собственные цветовые эскизы.

На практических занятиях учащиеся отрабатывают умения по выполнению композиционных схем и разработке цветовых эскизов.

Дети должны приобрести навыки построения различных видов орнаментов. Для этого изучается построение композиции в квадрате, круге, овале при условии симметричного рисунка. Работу начинают с выявления

центра композиции, затем делят заданную геометрическую фигуру на нужное количество частей.

Освоение непосредственно самой росписи изделия предполагает освоение учащимися приемов исправления неточностей при исполнении росписи.

Обязательным условием освоения принципов городецких росписей было выполнение учащимися копий по образцам изделий городецких мастеров для изучения принципов декоративных особенностей образного языка искусства.

При освоении учащимися стилевых приемов, графического языка городецкой росписи требуется знакомство с определенными правилами работы кистью:

- кисть следует держать подушечками большого и указательного пальцев за металлическую гильзу вертикально к листу: это обеспечивает самое рациональное применение инструмента при изображении любых элементов росписи;

- при закрашивании поверхности городецкого изделия мазки необходимо класть плотно, не оставлять не закрашенных мест, в одном направлении, не допуская выхода краски за границы орнамента;

- линии лекального характера исполняются единым слитным движением, не останавливаясь;

- при прописывании тонких деталей или маленьких элементов требуется движение только пальцами, которые держат кисть.

При выборе методики обучения определяющей позицией стало стимулирование развития фантазии, творческого подхода к решению изобразительных задач.

На начальном этапе освоения приемов кистевой росписи, дети с учетом уже имеющегося у них изобразительного опыта, изучают специфику работы с остроконечной круглой кистью маленьких номеров (№№2-3), флейц (№2-3 плоская кисточка, которая используется для подмалевков и наведения рамок).

Полученные навыки проявляются в том, что учащийся может использовать рациональные приемы в работе кистью, и освоение творческих действий с ней представляется ему настоящим искусством. В отличие от жесткого грифеля карандаша, мягкая и одновременно упругая кисть требует микромоторной, более тонкой регуляции движений пальцев руки. На первом этапе важно, быстро почувствовать и понять специфику кисти как художественного инструмента и освоить возможность точного и легкого, без особого нажима, без затираний и повторов, движения кисти. В успешности выработки этого умения значение имеет ряд факторов: индивидуальные особенности личности ребенка, развитие координации движений, эмоционально-волевые особенности личности, проявляющиеся в изобразительной деятельности.

В процессе педагогического наблюдения за учащимися прослеживалось наличие умения делать остроконечной кистью так называемые «примакивания» или «ударчики» или «мазки с наплывом». Умение выполнения этого приема системы кистевой росписи - является одним из базовых моментов в овладении основными принципами работы круглой остроконечной кистью. Учащиеся 2-х классов уже имели опыт обращения с кистью, однако выполняемые ими мазки краски были в достаточной степени далеки от требуемого совершенства. Неправильная манера держать кисть, применение нерациональных приемов работы иногда были настолько прочно зафиксированы в сознании учащегося, что педагогу, чаще всего, приходилось в меньшей степени учить квалифицированному исполнению элементов кистевой росписи, скорее просто переучивать.

Освоение регуляции основных движений кисти, от которых зависят форма и другие характеристики мазка и линии, зачастую утомляет учащихся, поэтому для сохранения интереса к процессу освоения кистевой росписи целесообразно связать каждое задание с игровым изобразительным содержанием. Для отработки вариантов работы кистью и отработки силы нажима учащимся предлагаются поэтические задания на темы: «Вспаханное

поле», «Дождь идет» и др. Только после того как у учащегося закрепится правильное сенсорное и кинестетическое представление о принципах работы инструментом, ему будет легче распоряжаться собственными действиями. В этом случае исполнение уже требует меньше внимания, поэтому ребенок получает возможность проявить собственную активность в решении реальной изобразительной задачи.

Умение стилизовать природные формы - это дальнейшее творческое развитие специальных навыков кистевой росписи, характерный признак полного понимания принципа создания изображения.

Стилизация или трансформация естественных природных форм в декоративные предполагает изучение объектов изображения, которое достигается лучше всего путем рисования с натуры, так как обобщение формы, выражение сущностных качеств предмета возможно только на основе анализа его пропорций, структуры, конкретных характерных элементов, выразительных деталей.

Наиболее характерными приемами стилизации объектов природы являются следующие из них:

- трансформация в плоскостные объемных форм;
- изображение в соответствии с закономерностями симметрии основных элементов формы;
- при сохранении целостности восприятия образа членение формы объектов;
- трансформация цвета: использование локального цвета, традиционное использование основных цветовых гармоний; символическое применение цвета.

По сложности освоения приемов кистевой росписи существует определенный порядок: на первом этапе обучения росписи по мотивам Городца учащиеся осваивают верховое письмо, на следующем этапе происходит знакомство с приемами фонового письма, итогом обучения

является освоение основных приемов самой сложной разновидности фонового письма - «сюжетная роспись».

Наблюдения педагогов за детским творчеством показало, что у детей быстро образуются навыки правильного владения кистью при исполнении элементов росписи, не требующих повышенного зрительного контроля - линий, мазков с наплывом, «дуги», «травки». Рисовальные движения, требующие регуляции, разделяются по силе нажима, амплитуде, ускорению, замедлению движения, прекращению движения в нужной точке и ритмичности. Замечено также, что навыки овладения росписью, рисовальными движениями формируются у учащихся быстрее, если отрабатываются в процессе исполнения конкретного изобразительного материала росписи и связаны с эстетическим качеством изображения в целом, а не фрагмента изображения.

Учащимися более эффективно осваиваются приемы повторов и интерпретации как основные выразительные средства, если выполнять упражнения в нанесении линий, точек, мазков в декоративных композициях различной сложности. В первую очередь детьми осваиваются соотношения ритма, соразмерности частей и целого. Такой подход, дает им возможность осуществить учащимся переход от формального сочетания линий, мазков, точек к стилизации элементов росписи.

На начальной стадии обучения росписи по дереву учащимся разрешается наметить легкую разметку карандашом, это поможет выявить художественно-геометрические особенности кистевого мазка в соответствии с изменениями параметров движений кистью.

Более эффективно процесс обучения детей особенностям кистевой росписи будет проходить, если с самого начала учащимся будет даваться установка на анализ контуров отдельных изобразительных элементов росписи, а затем и целых композиций, расчленяя их мысленно на основные составляющие.

Городецкая роспись целиком построена на использовании достаточно непростых в исполнении кистевых приемов, которые требуют специальной постановки руки, наличия у исполнителя мастерства, чувства ритма, особого артистизма и определенного опыта. Все это становится видно уже при первом взгляде на изделие. Опыт работы в учебных группах росписи по дереву на занятиях изобразительного искусства показывает, что в процессе обучения детей этому виду декоративно-прикладного творчества необходимость пробовать свои силы в городецкой росписи зачастую вызывает у них боязнь и определенную скованность. Эффектность изделий городецких мастеров, сложность композиции, многосоставность элементов – это те факторы, которые на первом этапе являются скорее тормозящими, нежели мотивирующими. Поэтому крайне важным представляется правильное выстраивание процесса освоения элементов городецкой росписи и базовых принципов построения композиции.

Народных промыслов на территории России существует достаточно много. Каждый из них своеобразен и сохраняет корни технологического процесса. Овладеть искусством промысла дело сложное, долговременное.

Народные расписные промыслы существуют столетиями и сохраняют первоначальные мотивы, колорит и приемы росписи. Все расписные промыслы объединяют общепринятые приемы кистевой росписи, которыми могут овладеть дети старшего дошкольного возраста. Городецкая роспись является доступным для изучения видом народного декоративно-прикладного искусства. И именно на занятиях по городецкой росписи можно формировать навыки кистевой росписи, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения старших дошкольников. Формирование таких навыков развивает мелкую моторику рук, что позволяет более успешно усвоить навыки письма изобразительной деятельности; способствует развитию мышления, а также развитию эстетического вкуса.

Городецкая роспись считается педагогами одним из наиболее сложных видов росписи для применения его в учебной практике работы с детьми. Это

связано с тем, что городецкая роспись практически целиком построена на применении достаточно сложных в исполнении кистевых приемов, требующих специальной постановки глаза, руки, наличия у учащегося опыта и особого мастерства, которое включает чувства ритма, артистизм. Опыт работы педагогов на занятиях росписью по дереву доказывает, что сложность владения кистью иногда вызывает у детей определенную боязнь и скованность. Красота изделий городецких мастеров, определенная сложность композиции, четкость и аккуратность при выполнении всех без исключения элементов скорее не выступают на начальном этапе обучения мотивирующими факторами.

Поэтому очень важным является грамотная организация процесса освоения отдельных элементов городецкой росписи и основных способов построения композиции.

Большое значение в обучении детей художественной росписи по дереву имеют наглядные пособия. В основу программ «С надеждой вспоминая прошлое...» (автор - Н. Г. Богданова) и модулей «Роспись по дереву. Мастерские» и «Роспись по дереву. Композиция» (авторы – Н. Г. Богданова и О. Б. Иванова) (16, с.23), программ по декоративно-прикладному искусству для дополнительного образования положен основной принцип освоения народной росписи по дереву: от простого к сложному.

При обучении специфическим навыкам конкретного вида городецкой росписи необходимо вначале копировать отдельные элементы и композиции, которые впоследствии творчески осмысливаются, а учащийся получивший азы мастерства, сможет раскрыть свой творческий потенциал, выполняя самостоятельную работу. В связи с этим, именно использование наглядного материала является основной на первом этапе знакомства ученика с различными видами городецкой росписи. Используя для копирования элементов наглядные пособия, дети вначале выполняют простые эскизы, элементы росписи и расписывают небольшие изделия, что является эффективной подготовкой к созданию более сложных композиций. Так

процесс освоения специальных приемов городецкой росписи выстраивается более логично и оптимально.

Существует ряд рекомендаций по преодолению определенных проблем и трудностей при освоении учащимися техники городецкой росписи. Опыт работы с детьми на занятиях росписи по дереву показывает, что при освоении такого вида росписи, как городецкая роспись, ученики часто сталкиваются с рядом проблем, которые требуют от педагога особого внимания: возможно плохое качество художественных материалов: кисти, краски; несоответствие формы будущего изделия и сложного орнамента или орнамента, предназначенного для другой формы (поэтому лучше всего начинать обучение росписи с плоской формы, а после того, как ребенок успешно с ней справляется, можно выполнять роспись на небольшой объемной форме); неумение пользоваться алгоритмом творческих операций, представляющих собой последовательность действий ребенка в процессе росписи; быстрое утомление, приводящее к возможной потере интереса к работе вследствие трудностей исполнения кистевых приемов или из-за длительности самого процесса росписи (в этом случае задача педагога – подобрать для учащегося посильные интересные задания и упражнения).

Ряд рекомендаций педагогов касается выполнения различных узоров городецкой росписи. Во-первых, основной особенностью этой росписи, состоит в том, что основные элементы «травка», «капельки», «дуги», «точки», «капельки», «спирали», «штрихи», «точки» выполняется сразу кистью. Узор получается, подвижный и легкий, имеющий мягкие очертания. При выполнении кистью крупных травинок-завитков нажим кончика кисти должен приходиться на самую широкую часть травинки. Травинки-штрихи у основания кустика наносятся точными и легкими (без нажима) движениями кончика кисти. В работе над росписью необходимо применять не только кисти, но и тычок. Обмакнув тычок в краску, обычно наносят пятно - подмалёвок .

Использование педагогом методов и приемов индивидуализации и дифференциации обучения на занятиях росписью по дереву позволяет полнее учитывать личностные особенности ребенка и его индивидуальные возможности. Целесообразно применять такие средства дифференциации и индивидуализации обучения:

- а) разработка заданий различного объема и трудности;
- б) различный объем помощи педагога учащимся при выполнении ими учебных заданий;
- в) возможность варьировать темпом выполнения учебных заданий;
- г) дифференцированные и индивидуальные домашние задания.

Практика большинства педагогов показывает, что на каждом этапе занятия необходимо и возможно использовать методы и приемы дифференциации и индивидуализации.

Таким образом, на практических занятиях по освоению навыков выполнения городецкой росписи с применением рациональных и эффективных методов и приемов педагогического воздействия и грамотно организованных педагогом занятий может формироваться чувство пластики, ритма, пропорции, осваиваются специальные приемы применения выразительных возможностей кисти и умения ими свободно владеть.

2.2. Экспериментальная работа по обучению специальным навыкам и приемам кистевой росписи на занятиях дополнительного образования с учащимися 2 классов

Народная прикладная художественная роспись на занятиях изобразительное искусство представляет особую ценность в эстетическом воспитании детей. Обучение этому виду искусства направлена на сохранение живого наследия народа, она рассматривает его как часть современной жизни, предмет специального изучения. Программа в дополнительном образовании на занятиях изобразительное искусство народная прикладная художественная роспись должна обеспечить развитие у учащихся

эмоциональной культуры с целью формирования комплекса эстетических знаний, развития эстетической восприимчивости и закрепления этих качеств в творческом опыте учащихся.

Обучение специальным навыкам и приемам кистевой росписи оказывает воздействие на формирование мелкой моторики руки, аккуратности, терпения, художественного вкуса, основных художественно-творческих способностей.

Подробнее процедура экспериментальной работы в процессе проведения на занятиях изобразительное искусство народная художественная роспись состояла в следующем.

Цель экспериментальной работы заключалась в определении воздействия навыков русской кистевой росписи (Городец) на формирование у учащихся способности к творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства, понимания стоящих перед учащимися изобразительных задач, развития умений свободно владеть различными методами и приемами работы кистью при решении конкретных изобразительных задач; развития чувства композиционного равновесия, соразмерности формы, ритма и др.;

Достоверность эффективности экспериментального исследования обеспечивалась тем, что в контрольных группах давались те же задания по декоративной росписи, что и в экспериментальных.

В эксперименте были задействованы учащиеся 2-х классов дополнительного образования г.Шебекино. Экспериментальное исследование состояло из двух частей: констатирующего и формирующего экспериментов.

Экспериментальная работа проводилась в два этапа. На первом (констатирующем) этапе учащимся 2 классов дополнительного образования г. Шебекино были предложены задания на повторение элементов кистевой росписи согласно заданному аналогу: на палитрах разные цвета кистью вырисовывались первые крупные силуэты - «подмалёвок», «тенёжка», «оживка».

Констатирующий эксперимент проводился с целью выявления степени сформированности у учащихся 2 классов в дополнительном образовании умений и навыков кистевой росписи.

Овладению кистью как ведущим художественным инструментом способствует проявлению у учащихся комплекса навыков и умений: произвольного изменения амплитуды движения кистью, ритмичности движений, способности прекращения движения руки рисующего в нужной точке.

Для определения уровня развития навыков кистевой росписи был проведен ряд заданий – технических упражнений на выполнение отдельных элементов городецкой росписи.

Итогом освоения начальных приемов кистевого письма выступили:

- навыки свободного владения кистью в процессе росписи изделия;
- умение регулировать движение руки в соответствии с исполнением штрихов, линий и мазков, различающихся в соответствии с задачами изображения;
- умения произвольной регуляции силы нажима на кисть, связанные с изменением скорости движений (ускорение, замедление) и изменением амплитуды движений, прекращением движения руки в нужной точке.

В связи с этими критериями была сконструирована модель констатирующего эксперимента. Констатирующий эксперимент состоял из двух частей. На первом этапе в процессе выполнения специальных заданий и анализа результатов деятельности учащихся контрольной и экспериментальной групп определялся уровень регуляции движений кисти по различным параметрам.

Во второй части эксперимента изучалось умение удерживать все изображение в поле зрения.

Уровень регуляции движения кисти анализировался по следующим параметрам:

- 1) навыки четкого и точного проведения кистью линий;

2) навыки произвольного изменения амплитуды движения кисти и в нужной точке остановки движения;

3) навыки изменения силы нажима, ритмичности движений;

4) навыки изменения направления движения по окружности, дуге, и регуляция ускорения и замедления;

5) умения изменять направление движения кисти под определенным углом;

6) умение подчинять движение кисти в соответствии с длиной отрезков и в соответствии с соразмерностью изображения и частей орнамента между собой.

Результаты констатирующего эксперимента продемонстрировали следующие показатели:

- регуляция движений кистью, от которых зависят художественные характеристики красочного мазка, а конкретнее: изменение амплитуды движений, произвольное изменение силы нажима, регуляция ускорений, прекращение движения в нужной точке, замедление движений; исполнение одинаковых элементов при работе круглой кистью, - в экспериментальной и контрольной группах находятся в разной степени сформированности;

- при исполнении заданий по выполнению элементов кистевой росписи около 30% учащихся справились с заданием на удовлетворительном и хорошем уровне;

- при исполнении аналогичных заданий цветными карандашами около 80% учащихся справились с заданиями на отличном, хорошем и удовлетворительном уровнях.

Согласно анализу результатов констатирующего эксперимента, проводимого с учащимися 2-х классов дополнительного образования, было обнаружено, что дети имеют довольно устойчивый навык владения карандашом, несколько хуже - кистью, однако способ фиксации инструмента в руке учащегося может изменяться в процессе изображения. Было

установлено, что умениями работы круглой остроконечной кистью учащиеся владеют гораздо хуже.

Важной задачей являлось овладение учащимися тонкой передаче пропорций при освоении специальных навыков кистевой росписи. Но именно по данным параметрам результаты эксперимента оказались низкими и при работе карандашом, и при работе кистью.

На втором этапе констатирующего эксперимента использовались задания, состоящие в изображении простых симметричных форм, с целью выявления умения удерживать в поле зрения все изображение, особенностей целостного видения. Задания на дорисовывание второй части симметричной детали одной четкой линией кистью далось учащимся с определенным трудом, следовательно, данный навык является у учащихся достаточно неразвитым.

Результаты констатирующего эксперимента позволили предположить, что освоение учащимися приемов кистевого письма по мотивам городецкой росписи, должно способствовать формированию ритмичности стилизованных движений кистью при выполнении различных изобразительных элементов городецкой росписи, поэтому учащиеся проявляют стойкий интерес к такому виду народной художественной деятельности.

В связи с тем, что специальные художественные способности совершенствуются в процессе творческой деятельности, которая без наличия этих способностей не может быть успешно осуществлена, то деятельность педагога в процессе обучения детей приемам кистевой росписи должна быть направлена на эффективное развитие регуляции микромоторики движения руки, умения целостного видения, художественного мышления и др.

На втором (формирующем) этапе исследования, с учащимися экспериментального класса были проведены 6 занятий по декоративно-прикладному искусству с использованием различных форм обучения кистевой росписи по дереву, на которых они осваивали технические возможности росписи по дереву, усваивали методическую

последовательность выполнения росписи, применялся ряд педагогических методов и приемов для повышения эффективности обучения, специально разработанные наглядно-методические пособия. В контрольном классе занятия по обучению кистевой росписи по дереву проводились по традиционной методике.

Проведение формирующего экспериментального исследования по изучению учащимися приемов письма русской кистевой городецкой росписи потребовало конкретной системы обучения декоративному рисованию.

Сущностью формирующего эксперимента явилось сочетание в обучении освоения приемов кистевой росписи с рисованием по представлению и с натуры. Натурные зарисовки служили самостоятельному изучению стилизации природных форм для орнаментов. При этом необходимо было учитывать, что художественные способности учащихся уже развиты в определенной степени, а дальнейшее совершенствование способностей к изобразительной деятельности должно осуществляться в процессе последовательного решения постепенно усложняющихся изобразительных задач. С одной стороны, такое обучение служит успешному решению изобразительных задач, с другой - качество рисунков в значительной степени обуславливается уровнем развития самих творческих способностей.

С целью достижения конкретного образовательного эффекта автором использовались разнообразные демонстрационные средства наглядности (в том числе и современные).

В ходе исследования организовывались выставки творческих работ учащихся, высокая оценка которых педагогами художественной школы свидетельствует об эффективности разработанных нами технологий обучения детей декоративно-прикладному искусству.

Для проведения экспериментального исследования была разработана программа занятий по изобразительному искусству (направленность: «Городецкая роспись»).

Содержание и структура экспериментальной программы соответствовала общим и специфическим (для данной исследовательской работы) целям.

Для разработки экспериментальной программы для данного исследования использовались следующие основные положения:

- Каждое занятие по разделам программы включало теоретическую и практическую часть: познавательные беседы, рассказ педагога с целью получения знаний - (теоретическая часть), работа в материале, конкурсы, выставки (практическая часть);

- В процессе теоретического обучения учащиеся знакомились с историческими особенностями развития разных видов росписи по дереву, Городецкого промысла, усваивая их тесную связь с природой, народными традициями;

- Центральное место на занятиях по кистевой росписи отводилось практической работе в материале. В процессе практической работы, учащиеся осваивали отдельные специальные приемы и навыки работы кистью, усваивали этапы выполнения художественной росписи по дереву. Целью каждого занятия должен быть значимый законченный результат.

- Для данного учебного предмета свойственна самостоятельность учащихся в работе, т.е. их способность вне школы находить желание и время закреплять изученный ранее материал и усваивать новый.

Занятия по обучения специальным навыкам и приемам кистевой росписи, должны в итоге привести учащихся к осознанию духовных ценностей и идеалов, становясь основным средством общения с искусством.

С целью достижения большего образовательного эффекта программы автором использовались демонстрационные средства наглядности (в том числе современные).

Учащимся контрольного и экспериментального классов в начале и по завершении экспериментального исследования предлагалось выполнить 3 эскиза авторской росписи по мотивам Городец. Учащиеся выполняли работы

в удобном для них темпе. Творческие работы детей контрольной и экспериментальной групп оценивались по следующим показателям:

- овладение принципами разработки композиции городецкой росписи, соответствие орнамента традициям мастеров Городца; (т.е. соответствие пропорциям, форме и утилитарному назначению изделия) (от 1 до 5 баллов по 5-бальной шкале);

- точность и грамотность технического исполнения городецкой росписи (от 1 до 5 баллов по 5-бальной шкале);

- художественная выразительность росписи (декоративно-пластическая, цветовая и композиционная выразительность) (от 1 до 5 баллов по 5-бальной шкале).

Экспериментальная программа представлена в приложении (Приложение 5), а данные экспериментального исследования приведены в таблицах и диаграммах.

Таблица 1. Уровень соответствия орнаментов традиционному искусству Городецкого промысла в работах учащихся 2-х классов: экспериментального и контрольного на начало формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Соответствие пропорциям	Соответствие форме	Соответствие утилитарному назначению изделия
Экспериментальная группа, 11 чел.	3,6	3,8	4
Контрольная группа, 11 чел.	3,8	3,7	4,1

Таблица 2. Уровень соответствия орнаментов традиционному искусству Городецкого промысла в работах учащихся 2-х классов: экспериментального и контрольного на конец формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Соответствие пропорциям	Соответствие форме	Соответствие утилитарному назначению изделия
Экспериментальная группа, 11 чел.	4,7	4,8	5
Контрольная группа, 11 чел.	4	4,6	4,5

Таблица 3. Уровень грамотности кистевого письма в работах учащихся 2-х классов: экспериментального и контрольного на начало формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Соответствие пропорциям	Соответствие форме	Соответствие утилитарному назначению изделия
Экспериментальная группа, 11 чел.	3,4	3,3	4
Контрольная группа, 11 чел.	3,4	3,7	3,9

Таблица 4. Уровень грамотности кистевого письма в работах учащихся 2-х классов: экспериментального и контрольного на конец формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДХШ	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	«замалевка»	«тенёжка»	«оживка»
Экспериментальная группа, 11 чел.	4	4,1	4,2
Контрольная группа, 11 чел.	4,5	4,2	4,5

Таблица 5. Уровень художественной выразительности росписи в работах учащихся 2-х классов: экспериментального и контрольного на начало формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Декоративно-пластическая выразительность	Цветовая выразительность	Композиционная выразительность
Экспериментальная группа, 11 чел.	2,3	3,2	3,1
Контрольная группа, 11 чел.	2,8	3,1	3,2

Таблица 6. Уровень художественной выразительности росписи в работах учащихся 2-х классов: экспериментального и контрольного на конец формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Декоративно-пластическая выразительность	Цветовая выразительность	Композиционная выразительность
Экспериментальная группа, 11 чел.	3,8	4,0	3,6
Контрольная группа, 11 чел.	4,2	4,8	4,3

Проведение формирующего эксперимента помогло определить эффективность разработанных методологических и содержательных форм обучения кистевой росписи в зависимости от уровня развития специальных навыков кистевой росписи: низкий (средний балл от 1 до 3), средний (средний балл от 3 до 4), высокий (средний балл от 4 до 5), где основными критериями являлись: художественная выразительность росписи (декоративная, пластическая, цветовая и композиционная выразительность); соответствие орнамента традициям мастеров Городца; аккуратность, точность и грамотность технического исполнения городецкой росписи.

Эффективность применения экспериментальной программы, специальных педагогических методов и форм отражена в сравнительной характеристике уровней творческих достижений учащихся художественной школы на занятиях по кистевой росписи.

Высокий уровень - мастерский (творческий уровень), при котором учащиеся уверенно владеют специальными навыками кистевой росписи, умеют творчески ими варьировать в разнообразных композициях;

Средний уровень - профессионально-творческий, уровень, при котором учащиеся уверенно владеют специальными навыками кистевой росписи, но, при этом композиции чаще всего повторяют традиционную манеру хохломских мастеров;

Низкий уровень - базовый (основывается на точном копировании уже имеющегося образца), уровень, при котором учащиеся недостаточно уверенно владеют специальными навыками кистевой росписи.

Таблица 7. Уровень освоения учащимися 2-х классов: экспериментального и контрольного специальных навыков и приемов кистевой росписи (на примере Городец) на начало формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Базовый уровень	Профессионально - творческий уровень	Мастерский уровень
Экспериментальная группа, 11 чел.	72,8% 8 чел.	27,2 % 3чел.	0% 0 чел.
Контрольная группа, 11 чел.	63,5% 7 чел.	36,5% 4чел	0% 0 чел.

Таблица 8. Уровень освоения учащимися 2-х классов: экспериментального и контрольного специальных навыков и приемов кистевой росписи (на примере Городец) на конец формирующего этапа эксперимента.

2-е классы ДО	Параметры количества и качества		
	Средний балл по параметрам		
	Базовый уровень	Профессионально-творческий уровень	Мастерский уровень
Экспериментальная группа, 11 чел.	9,1% 1 чел.	72,8 % 8чел.	18,1% 2 чел.
Контрольная группа, 11 чел.	45,5% 5 чел.	54,5% 6чел	0% 0 чел.

Разработанная система показателей творческих достижений учащихся 2 классов в области кистевой росписи позволила выявить в ходе исследования следующие объективные данные.

В таблицах №№ 1,3,5 можно увидеть, что по всем показателям экспериментальная и контрольная группа были практически уравновешены, в результате проведенной экспериментальной работы (см. таблицы №№ 2,4,6) в экспериментальном классе уровень по всем 9 параметрам уровень сформированности навыков кистевой росписи у учащихся экспериментального класса стал заметно выше, в контрольной группе – повысился, но менее значительно. Следовательно, можно говорить об эффективности проведенных экспериментальных занятиях по кистевой росписи (на примере Городец). Положительные сдвиги в уровне специальных навыков по выполнению городецкой росписи, выявленные при сравнении показателей 6 недель обучения, свидетельствуют о возможности в целенаправленного обучения с целью повышения эффективности учебного процесса.

Проведенное в данной дипломной работе исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что если в процессе обучения применять разнообразные методы и принципы обучения кистевой росписи по дереву, экспериментальную учебную программу по данному виду декоративно-прикладного искусства; использовать наглядные средства обучения, то это позволит повысить эффективность процесса обучения специальным навыкам

и приемам кистевой росписи, а, следовательно, и вызовет более стойкий интерес к занятиям декоративно-прикладным искусством, освоению традиций народных мастеров.

Таким образом, эффективность разработанной методики, включающей различные методы и принципы обучения кистевой росписи учащихся художественных школ была подтверждена экспериментально.

Глава 3. Выполнение творческой части дипломной работы

3.1 Основные способы и приемы кистевой росписи, используемые в творческой работе

Городецкая роспись — уникальное в своем роде явление. Ей свойственно переплетение символики с жанровыми изображениями, своеобразное воспроизведение быта. Большую известность Городецкому промыслу принесли прялки типа «донец с гребнем», украшавшиеся почти сто лет (с конца XVIII в.) сюжетными изображениями, выполненными в технике скобчатой резьбы с инкрустацией мореным дубом.

В 60-е годы прошлого века наряду с резьбой и инкрустацией в украшении донец стали применять подкраску и роспись, а позднее роспись совсем вытесняла резьбу. Смена резной техники на живописную объясняется стремлением к более быстрому, убедительному и декоративному воспроизведению изображений. Роспись значительно расширила изобразительные возможности декора прялок. Первыми исполнителями росписи были мастера, ранее украшавшие донца прялок резьбой. Они перенесли в нее все известные мотивы и сюжеты.

Рис.1 городецкая прялка

Характер росписи на первых порах тоже очень напоминал раскрашенную резьбу. Промысел по росписи донец сложился уже во второй половине XIX в. в деревнях, лежащих в округе Городца. Введению новой техники ее становлению принимало участие поколение мастеров, уже не связанных с резьбой. Мастера ктивно вели поиски живописных средств изображения, вводили новые темы сюжетов, создавали сложные многофигурные композиции. При всем многообразии -индивидуальных почерков их объединяло использование одних приемов росписи и примерно одних сюжетов. Рубеж 80—90-х гг. XIX в. — время сложения приемов городецкой росписи, когда графическое начало уступило место живописной манере. Живописная техника создавалась под влиянием иконописи, графики старинных книг и цветочной росписи на утвари. Она значительно расширила возможности воспроизведения окружающего мира, давая большую свободу детализации изображений. Тематика сюжетных изображений ранних расписных донец связана прежде всего со свадебным обрядом с непременно воспроизведением дерева-цветка в центре верхней сценки. Писали также сцены чаепития и посиделок, гуляний и хороводов, смотрин - и катания. Позы персонажей и весь настрой росписи подчеркивали торжественность и праздничность этих событий. Розанами, листьями и ягодками как бы объединяли разрозненные фигурки в единый сюжет или завершали роспись верхней части донца. В нижнем ярусе букетами из цветов заполняли пространство вокруг изображений птиц или коня. А цветы

среднего яруса были соединительным звеном в композиции всей росписи донца.

В изображении барышень в декольтированных платьях, крохотных шляпках, с зонтиками в руках; нарядных кавалеров в модных пиджаках и панталонах; интерьера с колонками и богатыми занавесками, креслами и диваном, с часами и картинами на стене, с самоваром или графином с рюмками на круглом столе; ярмарочных сценок отражался -острый интерес к городской жизни.

Рис.3 городецкое панно сцена «чаепитие»

Довольно точно передавая характер воспроизводимых событий, крестьянские живописцы не превращали их в простую иллюстрацию, созданные ими образы были глубоко поэтичны. В то же время, не страшась отклонений от действительности и придавая изображениям некоторую условность, они стремились к декоративности композиций. Рисуя тот или иной персонаж, мастера старались представить его в наиболее выразительном и в то же время традиционном повороте: птицу в вершине композиции - в фас с развернутыми крыльями, а ее головку - в профиль; человека - также в фас или три четверти поворота, а его ноги - в профиль; коня, собаку, домашнюю птицу - в профиль и т. д.

На всех городецких донцах фигуры написаны очень обобщенно, они будто застыли в величественных и торжественных позах. Их красочные силуэты,

всегда более насыщенные по цвету, чем фон, создают при плоскостном изображении ощущение пространственности. В последние десятилетия XIX в. одновременно с сюжетами, навеянными свадебно-обрядовыми песнями, на донцах писали картинки на темы русских былин и сказок, шуточные сценки. В начале XX в. городецкие мастера писали сцены на военную тематику - проводы новобранцев, сражения, приезд солдата на побывку; некоторые из них были очень похожи на лубочные картинки. Часто рисовали пароход с капитаном, сценки гуляния матросов с девушками. Подобные изображения повторялись в различных вариантах. Развитие росписи на донцах повлияло на декоративное оформление, лубяных мочесников и лукошек, детской мебели. Излюбленными здесь стали сцены крестьянских будней: прядение, охота, сбор грибов, рубка леса и др. По размеру почти такие же, как на донцах, изображения на мочесниках и лукошках воспринимались несколько увеличенными и, несмотря на простоту исполнения, были очень выразительными.

Постоянно обновляя и обогащая тематику росписи, городецкие мастера не забывали о свадебных сюжетах вплоть до первых десятилетий нашего века, хотя писали их уже в преобразенном, приближенном к современной им действительности. Лучшие произведения городецкой росписи отличает искренность, затейливость и изысканность изображений, тонкое чувство цвета и ритма, равновесие в распределении декоративных пятен. Смело и уверенно, без предварительной разметки рисунка городецкие мастера строили сложные сюжетные композиции. В верхней части донца размещали главную сценку, основными элементами которой были мужские и женские фигуры, растительный орнамент и бордюры. Растительные мотивы и городецкие цветы писали в гирляндах, органически входивших в сюжетные сцены или служивших им обрамлениями. В том и другом случае в центре гирлянды ставили крупный цветок, а остальные элементы располагали симметрично по его сторонам. Во второй половине XIX в. в оформлении

донец типичными мотивами были «розан», розетка и ягодка в различных вариантах.

Цветовая гамма собственно росписи была довольно тонко согласована с фоном. Фон в верхнем и нижнем ярусах донца не всегда был одинаковым. Часто встречались композиции, где верхняя сценка была написана на золотистом фоне, а нижняя — на красном или синем. Сильными акцентами, подчеркивающими цветовое решение росписи, как и в резьбе, оставались черные силуэты причесок, головных уборов, брюк мужчин и жакетов женщин. Городецкие мастера использовали в росписи клеевые краски ярких локальных тонов — красного, зеленого, желтого, синего и черного. Смягчал и облагораживал колорит золотистый слой олифы, покрывающий роспись сверху.

В первой трети XX в., когда прялки как орудия труда перестали пользоваться спросом, Городецкие донца по-прежнему служили украшением интерьера, поэтому и расписывали их особенно старательно. Трехчастная композиция на донцах 20-х г. была заменена единым сюжетным панно, которое на первых порах располагали вертикально, поперек донца, а позднее — вдоль. Принцип декоративного панно в творчестве городецких мастеров получил дальнейшее развитие в 30-е годы. В 1936 г. в селе Курцево была организована промартель «Стахановец». Коллектив художников пополнялся молодежью. Широко развернулась работа по созданию на традиционных началах нового стиля росписи. Создавались варианты сюжетных панно с дореволюционной тематикой, но изображаемые сценки носили юмористический характер. Декорируя прямоугольные панно, вытянутые по горизонтали, мастера пробовали разделить их на клейма. В центре писали основную сценку, а по бокам коня или птицу. Постепенно сюжеты менялись на новые, с новыми элементами костюма и предметами интерьера.

В это время на смену клеевым краскам пришли масляные, которые изменили в некоторой степени колорит росписи. В конце 60 г. для росписи были предложены темперные краски. Подготовка изделия под роспись состояла в шлифовке шкурками и проклейке поверхности водным раствором столярного клея. Теплый клей наносили на поверхность в два слоя в течение 2 ч. После полного высыхания поверхность шлифовали и грунтовали. Хорошо просушенный грунт шлифовали мелкозернистой шкуркой. Дефекты исправляли шпаклевкой. Для росписи использовали пигменты, замешанные на масляно – казеиновой эмульсии: белила цинковые, кадмий желтый, оранжевый, охру светлую, красную, сиену натуральную, кобальт фиолетовый, окись хрома, зелень изумрудную, ультрамарин, сажу газовую.

Птиц в современной городецкой росписи изображают в различных вариантах. Проследим последовательность выполнения двух птиц с пышными красивыми хвостами: одна из них похожа на гордого павлина, другая — на насупленного индюка. На первом этапе обе птицы выполняются одинаково: ту и другую начинают писать с крыла. Ориентируясь на него, плавной линией изображают изгиб груди и шеи, потом линию, определяющую форму головки и спины. Получившуюся между ними плоскость полностью закрывают цветом. Одной линией намечают верхнюю границу разворота хвоста. С этого момента и начинается своеобразие изображения каждой из птиц. У первой птицы — павлина — хвост ограничивают поочередно с двух сторон линиями, определяющими его силуэт, и заливают цветом. У второй — прорисовывают каждое перышко хвоста, почти всегда в два цвета. Разные у них и ножки; у парной верхняя часть длинненькая в виде листочка, а нижняя маленькая и тоненькая; у второй верхняя часть кругленькая в виде ягодки, а нижняя, наоборот, крупнее, чем у первой. Силуэт и характер птиц воссозданы, можно начинать их разработку светлыми тонкими мазками. Вариантов разработки довольно много, но обычно начинают с головы и заканчивают хвостом. Городецкий

конь, как правило, черный и очень изящный: у него маленькая головка на тонкой, круто изогнутой шее с аккуратно причесанной гривой.

Местные мастера изображают его разными способами. Одни свободными маховыми мазками пишут контур всей фигуры и только потом заливают цветом. Детальную разработку выполняют белыми или желтыми тонкими штрихами и линиями; а сбрую и седло выделяют красным цветом. Другие строят фигуру коня пятнами, начиная с самого крупного вертикального элемента — груди с шеей. К ним привязывают очертания седла, заднюю и брюшную части туловища, причем плоскость, ограниченная линиями седла, в этом варианте остается светлой. Очередность написания мелких деталей — головы с ушками, ног, хвоста — самая разнообразная. Одни пишут сначала голову, ушки, потом поочередно верхнюю и среднюю части ног, копыта и хвост. Другие начинают с изображения ног, а заканчивают воспроизведением головы и хвоста. Этот вариант написания коня более сложный для начинающего художника, он требует развитого чувства пропорций. Чаще всего седло делают красным, а детальную разработку — светлыми штрихами и линиями. Если конь изображается без всадника, то уздечку рисуют привязанной к передней поднятой ноге, а сбрую на груди оформляют в виде цветка. Если конь с всадником, то уздечка дается ему в руку.

Верхнюю часть туловища всадника рисуют в фас, начиная с белого пятна головы, к ней приписывают воротник сюртука, а потом сам сюртук с рукавами, отмечают белыми пятнышками кисти рук; Руки, как правило, направлены к голове коня, полы сюртука плотно лежат на его спине. Довольно своеобразно изображаются ноги всадника: одна из них, причем та, которая, казалось бы, должна быть по другую сторону коня, видна полностью в профильном повороте, а другая будто согнута в колене и заложена под первую так, что обуви не видно. Ботинок рисуют в профиль. Ближняя к зрителю рука держит уздечку, а дальняя — саблю. Детальную разработку головы начинают с прически и головного убора, потом рисуют

основные линии лица. Кисти рук разрабатывают так же, как и лицо, черными штрихами, а силуэт фигуры светлыми.

Фигуру человека во весь рост, будь то дама или кавалер, всегда изображают в фас и тоже начинают писать с белого пятна головы, к которому пририсовывают волосы. Иногда их прически настолько похожи друг на друга, что трудно бывает на этом этапе понять замысел мастера. Снизу к голове пририсовывают шею в виде клина, более тупого у кавалера и острого у дамы. Затем у той и другой фигуры пишут руки: правую согнутой в локте, левую прямую. Руки как бы ограничивают верхнюю часть силуэта, в их рамках даме рисуют лиф платья до талии, а кавалеру --камзол во всю его длину. Основная часть работы сделана, остается пририсовать даме колокол юбки, а кавалеру — клеши панталон. Правая нога кавалера кокетливо согнута в колене и ботинок на ней изображен в профиль, левая — прямая и виден только носок ботинка. Из-под длинной, почти до пола, юбки дамы видны носки туфелек. Силуэты той и другой фигуры очень подробно разрабатываются, воссоздается не только костюм со всеми тонкостями моды, мастер даже лицу придает определенное выражение, соответствующее общему настроению сюжета.

Своеобразную прелесть городецкой росписи придают яркие цветы и зелень листы. В процессе развития промысла растительные мотивы становились более разнообразными. Сегодня некоторые из них представляют собой сочетание нескольких довольно сложных по форме красочных элементов. В каком бы месте композиции ни изображались растительные мотивы в виде гирлянды, объединяющей главные фигуры сюжета, или обрамления, завершающего верхнюю часть, чаще всего к их построению сохраняется симметрия: в центре — обязательно самый крупный и красивый цветок «розан» или «купавка», по бокам — розетки и ягодки в окружении пышной зелени листы. Листочки в городецкой росписи очень разнообразны по

форме, раз- меру и разработке, но они всегда расположены группами. Это могут быть группы из пяти кругленьких продолговатых листиков, развернутых веером, с самым крупным в центре, или трех остреньких, более крупных листиков, расположенных по тому же принципу. Они могут быть подчеркнуты с одной или двух сторон контрастным контуром, могут быть раскрашены в два цвета, разработаны и два или три цвета тонкими линиями, мазками, точками и усиками. Ягодки разделяют по цветному подмалевку двухцветным и округлыми линиями, сходящимися к центру или вершине. Бутоны разделяют не только разработкой, но и процессом написания. Одни из них начинают писать с сердцевинки, и она у них обычно крупная; другие — с подмалевка основного объема мотива. Сердцевинка всегда находится наверху бутонов. Разработку в том и другом случае начинают с нанесения лепестка, прямо противоположного сердцевинке. Затем пишут остальные лепестки, уменьшающиеся по мере приближения к вершине бутона. Тонкие светлые линии в середине бутона идут чаще всего веером от вершины к лепесткам.

Розетки — многолепестковые цветы с сердцевинной в центре — могут быть мелкими и более крупными, но они никогда не превосходят размером центрального цветка композиции. Варианты разработки их настолько многообразны, что трудно назвать даже самые распространенные. Это могут быть однослойные розетки с одним рядом округлых или фигурных лепестков или двухслойные — махровые, написанные в три цвета или многоцветные. Более простые из них начинают писать с сердцевинки, к которой поочередно привязывают пять цветных кружков – лепестков, и разрабатывают тонкими светлыми линиями, подчеркивающими общий силуэт и форму, сердцевинки. Однослойные многолепестковые розетки пишут с подмалевка верхнего яруса , затем наносят другим цветом сердцевинку, лепестки и разрабатывают их светлыми красками. Двухслойные розетки начинают писать с подмалевка верхнего яруса, затем вокруг него пишут подмалевок нижнего ряда,

сердцевинку, наносят лепестки внутреннего и внешнего рядов и делают разживку.

Самый сложный по исполнению цветок — «купавка». Все варианты его написания начинают с подмалевка основного объема цветка, к нему пририсовывают внизу центральный лепесток округлой или сердцевидной формы, а за ним по кругу кверху располагают лепестки помельче тоже округлой формы или фигурные, вплоть до самой сердцевинки, занимающей центр верхней части цветка. После того как силуэт цветка создан, его разрабатывают: элементы центральной части, ограничивают цветной дугой и обращают к вершине, все детали за пределами этой дуги — к лепесткам. Композицию из растительных мотивов начинают строить с центрального, самого крупного цветка, нанесенного силуэтом. Около него поочередно ставят пятна подмалевков розеток, бутонов, мелких цветочков, ягодок, листьев и только потом начинают прорисовывать все мотивы сначала одним цветом, затем вторым, третьим и т.д. до полного решения задуманной композиции. Знакомство с основными композициями и ярким колоритом, приемами и тонкой техникой исполнения вводит Вас в красочный мир гор

Городецкая роспись совершается непосредственно на деревянной основе, которая при желании может быть покрыта грунтовой краской красного, черного или желтого цвета. Все основные используемые в росписи цвета должны иметь насыщенный и разбавленный оттенки. На рабочей поверхности тонкими линиями карандашом намечают композицию будущего узора. Главная задача — наметить размеры и положение основных элементов, или узлов, например, животных и цветов. Опытные мастера пропускают этот этап, рисуя сразу красками. Узлы, как правило, прорисовывают более светлым тоном краски (промалевка). На светлые пятна наносятся тонкие мазки темного оттенка (теневка), изображая детали: лепестки цветов, складки одежды, детали интерьера и др. На этом же этапе между крупными элементами изображаются листочки и бутоны. Заключительный этап росписи

- нанесение черной (разживка) и белой (оживка) краской штрихов и точек. Эти действия выполняются самой тонкой кистью и придает работе законченный вид. После высыхания краски изделие покрывают бесцветным лаком городецкой живописи.

Рис.3 городецкое панно сцена «вечерние прогулки»

3.2. Основная идея и последовательность выполнения художественной росписи по дереву на основе Городец

В дипломной работе кроме теоретического исследования была выполнена практическая часть - выполнение творческого триптиха на тему: «Зимний Городец»

Результатом теоретического обоснования творческой части диплома явился материал, представляющий собой сведения об особенностях разработки композиции выбранных для панно сюжетов, а также краткое описание и иллюстрации по технологии кистевой росписи по дереву.

Для творческой части данной дипломной работы была выбрана тема: «Зимний Городец». Такая тема предполагала привлечь внимание людей к тому, что их окружает. В дошедших до нас образцах народного декоративно-прикладного искусства за образно-чувственной оболочкой всегда скрыты особые содержательные смыслы. Символические образы в народном искусстве заключают в себе большой смысл.

В данном трехчастном декоративном панно «Зимний Городец» хотелось привлечь внимание зрителей к проблеме бережного отношения к родной природе, напомнить, о том, что в нашем мире все взаимосвязано, гармонично, а человек должен созидать и поддерживать эту гармонию,

видеть и уметь выражать красоту всего окружающего. Эту мысль необходимо было выразить в данной декоративной композиции, выполненной в технике росписи по дереву по мотивам Городец. Изображение, выполненное с помощью этой техники, может обладать не только декоративными, но и живописными качествами. Благодаря таким свойствам, работа должна была получить достаточно яркую эмоциональную окраску.

В работе над творческой частью диплома немаловажная роль была отведена изучению символики. В процессе разработки идеи творческой композиции были широко использованы различные теоретические источники. Символы сопровождают человечество с древнейших времен. В течении многих тысячелетий они позволяли художникам объединять и синтезировать глубочайшие мысли о природе и человеческой жизни.

В связи с этим возникла идея выполнения творческой части данной дипломной работы на тему «Зимний Городец». В основе мотивы – изображение красочных букетов цветов – розы и купавки, ромашки и жанровая композиция, цветы в городецкой росписи символ здоровья и процветания, птица - символ семейного счастья.

В композиции поддерживается традиционная особенность искусства городецких мастеров – творческое исполнение каждой композиции и мотива. Не только букеты цветов но и сюжетные мотивы остаются характерные для искусства Городец, впитавшего богатства творческой фантазии, художественного вкуса многих поколений мастеров живописцев.

За основу данной работы были взяты основные мотивы: изображение растений – цветочная композиция, птицы, сюжетная композиция. Для выбора прототипа творческой композиции были выбраны аналоги реальных изделий Городецких мастеров: живописцы пишут масляными, гуашью и темперной красками непосредственно на деревянной основе, которая при желании может быть покрыта грунтовой краской красного, черного или желтого цвета. Все основные используемые в росписи цвета должны иметь

насыщенный и разбавленный оттенки. Из данных композиций были взяты характерные элементы кистевой росписи. Кроме того, исходным материалом для будущих росписей послужили фоторепродукции изделий декоративно-прикладного искусства с изображением цветочной росписью с включением мотива «конь» и «птица» и сюжетная роспись, наброски, зарисовки, этюды птиц и растений с натуры, по представлению.

Рис.1 работы мастеров Городец

Следующим этапом выполнения творческой части диплома была конкретная линейная разработка композиции панно и окончательный цветовой эскиз, который подробно решал колористическую гармонию будущих росписей.

В результате поисковой работы выбор был остановлен на следующих композициях: триптих представляет собой расписные панно.

Центральная работа (40x50) и две боковые работы (40x35) содержат сюжетную жанровую композицию. Плоскости панно разбиты на нижний ярус – орнамент, состоящий из цветов, веточек, усиков и листьев и птиц, в центре в центральной работе сцена чаепития, боковые творческие работы – сцены городской жизни.

В композиции предполагается использование мотива пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов подчеркивается декоративностью цвета и приемов, фоны — изумрудно-зеленый, напряженный красный, глубокий синий, охристый на котором особенно сочно расплескивается многоцветие Городецкого колорита.

В характеристике сюжета разбелённые тона дают богатые оттенки цветовых переходов.

В результате поисковой работы выбор был остановлен на следующих композициях:

Композиция 1

Композиция 2

Композиция 3

После утверждения эскиза была выполнена непосредственно роспись в конкретном материале – панно из дерева, с сюжетной, жанровой и орнаментальной росписью. - сначала фон и основные массы (заливка цветом неба, снега, церквей) заливаются цветом в 1-2 слоя

заливка одежды людей и цветов (в 1 цвет)

- обводка одежды людей более темным цветом, детали на цветках

- наносятся черные детали (капли, детали листиков, лица людей)

- в самом конце "оживка" - это нанесение белых деталей (капель на листьях, бликов на одежде, деталей цветов) Расписанное панно покрывалось лаком.

Это придало ему цельность, завершенность, особую нарядность, повысилось декоративное звучание яркой цветовой и жанровой композиции.

Заключение

Занятия декоративно-прикладным искусством на занятиях изобразительное искусство в дополнительном образовании имеют огромный учебный и творческий потенциал.

Анализируя и обобщая положительный опыт, накопленный в методике организации декоративной деятельности учащихся средствами народного декоративно-прикладного искусства, необходимо отметить следующие моменты: обучение методике, технологии, техническим приёмам, специальным ремесленным навыкам в конкретном виде декоративно-прикладного искусства, в данном случае – кистевой росписи по дереву, находится в тесной взаимосвязи с развитием мелкой моторики руки, но, одновременно с этим, с формированием образного, ассоциативного мышления, творческой фантазии, воображения.

Изучив литературу по проблеме исследования, был сделан вывод о том, что данная тема является достаточно значимой и актуальной в наше время. Образование и уровень творческой компетентности учащегося детской художественной школы должны обеспечить ему реальную возможность добиться успеха в любой сфере жизнедеятельности, помочь развить различные навыки и реализовать себя в различных видах художественной деятельности.

Проведенная экспериментальная работа подтвердила исследовательский замысел о неиспользованных возможностях декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании и художественном образовании учащихся, в формировании духовной культуры, в развитии всех психических структур (образной памяти, воображения, зрительных восприятий, эмоционально-чувственного отношения к действительности) учащихся в дополнительном образовании.

В данной работе была рассмотрена возможность развития освоение приёмов кистевой росписи на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного образования на примере городецкой росписи. В ходе

исследования была разработана специальная программа, позволяющая расширить знания детей по истории конкретного вида декоративно-прикладного искусства, способствующая эффективному обучению основам художественной росписи по дереву.

В дипломной работе был дан анализ исторических традиций городецкого промысла, подробно описана техника и технологические особенности выполнения данного вида росписи.

Разработанная методика и экспериментальная программа показали возможности воздействия различных форм обучения на развитие художественно-творческих способностей, в том числе специальных умений и навыков кистевой росписи (на примере Городец).

Данная работа была выполнена на материале преподавания изобразительного искусства в ШМБУК «Центр культурного развития»,

г.Шебекино, с применением экспериментальной системы упражнений, основанных на теоретическом изучении и практическом освоении основных принципов работы Городецких мастеров.

Педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий этапы) для дипломной работы на основе специальных занятий по изобразительному искусству (на примере Городецкая роспись) был проведён с учащимися 2-х классов ШМБУК «Центр культурного развития», г. Шебекино. По итогам экспериментальной работы можно было сделать следующие выводы:

- выявлены психолого-педагогические особенности развития навыков кистевой росписи у учащихся среднего школьного возраста;

- систематизированы методические рекомендации для проведения занятий художественной росписи по дереву;

- определено содержание экспериментальной программы по обучению специальным навыкам и приемам кистевой росписи на занятиях изобразительное искусство;

- разработаны наглядно-методические пособия для более эффективного проведения занятий художественной росписи по дереву.

Таким образом, можно сделать вывод, что качество профессиональной практической подготовки учащихся по конкретным видам декоративно-прикладного искусства, в частности, росписи по дереву можно повысить, в связи с большим вниманием, которое можно уделить ремесленнической стороне мастерства, а, кроме того, аспектам самообразования и саморазвития учащихся.

По результатам исследования и данным эксперимента выдвинутая гипотеза была полностью подтверждена. В соответствии с разработанной специальной, методической системой и созданием конкретных педагогических условий обучения искусству росписи по дереву можно достичь более эффективных результатов освоение у учащихся дополнительного образования специальных навыков и приемов кистевой росписи.

Выполненная работа позволила решить поставленные задачи, однако возможности использования элементов экспериментальной программы по изобразительному искусству (на примере Городецкая роспись) в целях художественного образования, эстетического воспитания и развития специальных профессиональных навыков кистевой росписи не исчерпана данной исследовательской работой, поэтому может рассматриваться в более крупном исследовании, не ограниченном рамками преддипломной практики и данной дипломной работы.

Результаты исследования могут быть использованы для создания программ, методических разработок, учебных пособий по изобразительному искусству художественной росписи на занятиях в дополнительном образовании, общеобразовательных школах, в кружковой работе и др. - в практике углубленного эстетического образования и воспитания эстетической культуры, художественного образования учащихся в гимназиях, лицеях, колледжах гуманитарной направленности, во

внеклассной и внешкольной работе по разделам ДПИ, на лекциях и практических занятиях преподавателей вузов, педучилищ, педколледжей, в системе повышения квалификации педагогических и культурно-просветительских кадров по эстетическому воспитанию и художественному образованию подрастающего поколения.

Библиографический список

1. Аветисян В.Б. Славянский круг. Новгород, 2003.
2. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. -М.: Просвещение, 1984. -160с: ил.
3. Альбом «Народные художественные промыслы России» Сост. Антонов В.П. М.,1998.
4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. - 336 с.
5. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – М., 2002.
6. Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. – М., 1970. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс 1974.- 392с.
7. Бабанский Ю.К. Педагогическая наука и творчество учителя // Советская педагогика. - 1987. - №2. - С.3-9.
8. Барадулина. В. А. Основы художественного ремесла. Просвещение, 1979.
9. Беркинблит, М.Б. Фантазия и реальность. - М.: 1986.
10. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. - М.:Искусство, 1971. - 287с.
11. Буклет «Драгоценное наследие Нижегородского края» Составители: Д.И.Лабуза, В.В.Селезнева, А.А.Морозова, Н.А.Бытина. ЗАО Типография «Нижегородская радиолaborатория», 2006.
12. Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XV11-XX веков.-М.,1960.
13. Величко Н. Роспись. Техники. Приемы. Изделия. - М; 1999г.
14. Вишневская В. М. , Мамаева Н. Городецкая роспись, «Планета» , 1980
15. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 1991.
16. Дидактические разработки педагогов центра художественного образования. Сборник. /Сост.: М.С. Алешина, Л.В. Обровец. – М.: МГДД(Ю)Т, 2012. – 98 с., илл

17. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей - СПб.: 2000. - 415с.
18. Дьяченко, О.М.. О некоторых особенностях развития воображения. Вопросы психологии. - М.: 1980.
19. Емельянова, Т.И. Расписной Городец. Альбом. - М. Интербук-бизнес, 2001.
20. Емельянова Т.И. Городец. - Волга, N11, 1968.
21. Жегалова С. К., Жижина С. Г., Попова З. П., Черняховская Ю. С. Пряник, прялка и птица Сирина.-М., 1983.
22. Жегалова С. К., Жижина С. Г., Попова З. П., Просвиркина С. К., Черняховская Ю.С. Сокровища русского народного искусства: Резьба и роспись по дереву.-М.,1967.
23. Жегалова С. К. Русская народная живопись. – М., 1984. Максимов Ю.В. У истоков мастерства. – М., 1983.
24. Званцев М.П. Городецкая роспись. - Горький, Горьковское областное издательство, 1951.
25. Кон И.С. Психология старшеклассника: пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1980
26. Костерин, Н.П. Учебное рисование. - 2-е изд. - М.: 1984. - 101- 103 с.
27. Красильников, А.Н. Городецкие мастера. - М.: 1989.
28. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву - М; 1974г.
29. Кузин, В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 кл. Пособие для учителя. - 2-е изд. - М.: 1983.
30. Кубышкина, Э.М. Изобразительное искусство в начальной школе. Часть I - Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.
31. Левин В.А. Воспитание творчества, - Томск: Пеленг, 1992.- 56с.
32. Максимов, Ю.В. У истоков мастерства - М.: Просвещение, 1983.
33. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: «Академия», 1997.
34. Некрасова Г. Н. Уроки технологии с использованием компьютера. //Школа и производство, №3 2004 .

35. Неменский, Б.М и др. Изобразительное искусство и художественный труд Книга для учителя - М.: 1991.
36. Нешумов, Б.В. Основы декоративного искусства - М.: Просвещение-АСТ, 2000. - 146 с
37. Нилова А. С. Народные промыслы. М., Мысль, 1998.
38. Орлова, Л.В. Рабочая тетрадь «Городецкая роспись» - М.: Мозаика - Синтез, 2002.
39. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие. – М., 2001.
40. Прокопьев Д.В. Художественный промысел на реке Волге - Г: 1939г.
41. Просвирина С.К. Русская деревянная посуда - М; 1957г.
42. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М., 1994.
43. Рождественская Н.А. Как понять подростка: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по специальностям 52100 и 020400 — «Психология». 2-е изд. М.: Российское психологическое общество, 1998).
44. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. - М.: Просвещение, 1984.
45. Стефановская, Т.А. Педагогика: наука и искусство - М.: Просвещение, 1998. - 84 с.
46. Степанов, Е.Н. и др. Создание системы дифференцированного обучения и воспитания учащихся. Научно-методическое пособие - Псков, 1998.
47. Темсрин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 1960
48. Уткин, П.И. Народные художественные промыслы: Учебник для проф. учебных заведений. - М.: Высшая школа, 1992.
49. Федоров. В., Андрианов В. Керженские тайны. М., 2003.

- 50.Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах. НИИХП, М., 1990.
- 51.Харичев И. С., Аветисян В. Б. и др., Родина Городца. Новгород, Литера, 2000.
- 52.Художественные промыслы России. НИИХП, 1992.
- 53.Художественные промыслы земли Нижегородской. Каталог-альбом. Типография ОАО «Внешторгиздат», 2001.
- 54.Ю.Чесноков В.И. «Производство деревянных сувениров» - М; 1994г.
- 55.Шевчук, Л.В. Дети и народное творчество. Книга для учителей - М.: 1985. - С.3, 13, 126.
- 56.Шевчук, Л.В. Дети и народное творчество. Пособие для детей - М.: Просвещение,1995.
- 57.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство, - М.:2000.
- 58.Яхнин, Л. Веселое слово городец - М.: 1987.

Интернет - источники

1. <http://www.cavespirit.com/node/82>
2. [http://proekt-obrazovanie.ru/s-miru-po-nitke/321-городецкие мастера](http://proekt-obrazovanie.ru/s-miru-po-nitke/321-городецкие-мастера)
3. <http://wiki.pskovedu.ru/index.php/> Проект_ Волшебный Городец
4. http://rosdesign.com/design_materials3/gorodec.htm
5. <http://wiki.edu54.ru/index.php/>
[/Проект_Соколовой_Ирины_Юрьевны](#)
6. <http://traditio-ru.org/wiki/> Городецкая роспись
7. <http://www.stfond.ru/articles.htm?id=10114>
8. <http://www.webartplus.narod.ru/folk13.html>
9. <http://letopisi.ru/index.php/> /Городецкая роспись

Приложение 1

Примеры планов-конспектов занятий и методические разработки по изобразительному искусству (городецкая роспись)

Медведева Н.Н., руководитель изостудии "Умелые ручищи",

педагог дополнительного образования

Развернутый план-конспект занятия

на тему: «Городецкая роспись»

План-конспект урока

по изобразительному искусству

Тема урока: Искусство Городца. Истоки и современное развитие.

Цель урока: знакомство с изделиями Городецкого промысла, освоение традиционных элементов городецкой росписи.

Задачи урока:

Обучающие: познакомить учащихся с правилами и приемами Городецкой росписи;

Развивающие: развить у учащихся воображение, художественное и творческое мышление, оригинальность мыслительной деятельности;

Воспитывающие: воспитать у учащихся интерес и любовь к народному творчеству.

Оборудование и материалы:

Для учителя: презентация «Городецкая роспись», образцы городецкой росписи, таблицы с этапами выполнения элементов городецкой росписи, детские работы прошлых лет, гуашь, кисти, лист бумаги, вода.

Для ученика: альбом, гуашь, кисти, баночки для воды, палитра.

Зрительный ряд: презентация «Городецкая роспись», таблицы с этапами выполнения городецкой росписи, детские работы прошлых лет.

Музыкальный ряд: русские народные песни.

План урока:

1. Организационная часть – 2- мин.
2. Вводная часть – 2-3 мин.
3. Объяснение нового материала – 15 мин.
4. Практическая работа - 20 мин.
5. Подведение итогов урока – 2-3 мин.
6. Завершение урока -2 мин.

Ход урока

1. Организационная часть.

- Здравствуйте, ребята, садитесь.

Проверка готовности к уроку.

1. Вводная часть.

- На предыдущих уроках мы говорили с вами о народных промыслах.

- Как они называются? Давайте вспомним их. (Слад 2)

Решение кроссворда по картинкам, на которых изображены изделия народных промыслов.

Работа с итоговым словом, высвеченным на кроссворде.

- Сегодня мы познакомимся с работами умельцев из города Городец. А затем научимся сами выполнять элементы городецкой росписи.

3. Объяснение нового материала.

Учитель: На берегу Волги стоит славный и древний город Городец. По преданию, основал его еще в 1152 году князь Юрий Долгорукий как сторожевую крепость. Называли Городец в те времена Малым Китежем. Во время нашествия хана Батыя враги сожгли, разграбили Городец. Но он, словно птица Феникс, отстроился заново.

Городец стоял на бойком месте, по соседству со знаменитой Макарьевской ярмаркой. Шли по Волге баржи и суда с грузами, а по дорогам – конные обозы. На километры растягивались ряды, в которых торговля велась на разных языках, тысячи лавок и лавчонок переполнены товарами, привезенными не только со всей России, но и из других стран.

Каждую субботу в Городец съезжались крестьяне из разных деревень. Приезжали и купцы из городов. И как ни разнообразны были товары, выставленные на обозрение покупателей, они не могли затмить изделия местных мастеров – художественно оформленных игрушек, прялок, деревянной посуды из Хлебаихи, Курцева и других деревень расположенных на берегах левого притока Волги – реки Узолы. Редко кто уезжал с Городецкого базара без игрушки или прялки – традиционного подарка невесте, без которого не обходилась тогда ни одна свадьба.

Быстро летит время. Кажется, давно ли на смену деревянной посуде пришла фарфоровая! А сколько игрушек делается теперь из резины, пластмассы, синтетических материалов? Забыто и домашнее прядение. Люди шьют себе платья из тканей фабричной работы. Немало изделий, продававшихся встарь на субботних городецких базарах, украшают ныне лишь музейные стенды, считаясь истинными произведениями народного искусства.

Два типа украшения деревянных поверхностей знало городецкое искусство – это резьба и роспись. Городецкие резчики становятся известны за пределами своего края уже в начале восемнадцатого века. Неглубокие, но выразительные прорезы, определявшие контуры рисунка, дополненные инкрустацией морёным дубом, охотно раскупались.

С годами трудоёмкую резьбу начала вытеснять роспись масляными красками. Целые живописные полотна появились на донцах прялок и другой домашней утвари. Надменно и серьёзно смотрели нарядные «дамы и кавалеры», военные в форме тех давних лет лихо маршировали и гарцевали на конях. Основные «сюжеты» часто дополнялись изображениями цветов, птиц, животных. Яркость и разнообразие делали городецкую роспись особенно декоративной. В рубленых деревянных избах вдруг расцветает праздник красок. Будучи предметом первой необходимости в крестьянском быту, прялка, например, служила одновременно и картиной, когда после окончания работы хозяйка вешала её на стену. Картина эта, украшая убогое жилище, радовала глаз и сердце крестьянина. Ведь мастер, создавший её, был таким же крестьянином, и то, что поражало и радовало его, не могло не поразить и не порадовать того, для кого он старался.

Позднее в местах бытования старинного промысла, возникла фабрика художественных изделий «Городецкая роспись» (г. Городец).

Теперь здесь выпускают игрушки, деревянную детскую мебель, декоративные тарелки и хозяйственную утварь. Роспись выполняется масляными красками по текстуре дерева и по цветному фону.

На городецких изделиях можно увидеть птиц, коней, сценки чаепития, охоты, изображения барышень и кавалеров за беседой. Эти сценки украшены диковинными цветами: яркими розанами, купавками, зелёными веточками.

В самую короткую летнюю ночь на праздник Ивана Купалы расцветают, по поверью, особые цветы и травы, которые обладают целебной силой. Вот этими цветами и украшены все предметы.

Упругие ветки и букеты, составленные из ярких декоративных цветов, придают этим вещам неповторимый облик. Мастер наносит лёгкие, уверенные мазки, не прибегая к подробному контуру.

Композиции из розанов и купавок могут составлять отдельную композицию или дополнять сюжетное изображение.

Особенности Городецкой росписи:

Роспись, которая зародилась в Городце, трудно спутать с какой-нибудь другой — так велико ее своеобразие. Ни одно городецкое изделие не обходится без пышных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы, купавки, ромашки. И хотя городецкие мастера не знали законов перспективы, и их рисунки были плоскими, роспись всегда получалась какой-то удивительно легкой и прозрачной.

Другой важной отличительной чертой городецкой росписи можно считать ее сюжетность. Мастера любили изображать прогулки кавалеров с дамами, лихих всадников, гарцующих на конях, сцены чаепития в богатых интерьерах, украшенных колоннами, настенными часами, высокими окнами с пышными занавесками, парадными лестницами. Нередко использовались и

более знакомые мастерам темы: пряжи за работой, охотники в лесу, плотники на строительстве дома и множество других сцен из народного быта.

Давайте рассмотрим последовательность выполнения цветов городецкой росписи. Сначала мастер наносит цветное пятно, затем темным цветом прорисовывает середину - маленький круг и лепестки - дужки. А затем белой краской мастер делает оживку в виде точек, прямых и волнистых линий. Получился - розан.

Цветок купавки - голубого цвета. Снова рисуем кружок- голубым цветом, маленький кружок - серединку синим цветом смещаем к краю, а самый крупный лепесток располагаем напротив серединки цветка. Затем выполняем оживку.

- Каким цветом?

- Белым

Давайте посмотрим, как же выполняется изображение коня .

Цвета присущие городецкой росписи голубой и все оттенки синего, розовый и оттенки красного - для цветков, зеленый - листики, черный - кони, черный, синий -птицы, белый - оживка. Несмотря на цветовое многообразие, мастера придерживаются определенных правил; если фон цветка розовый, красный то серединку выполняют темно - красным, бордовым, а если фон голубой, то лепестки прописывают темно-синим или фиолетовым.

Посмотрите этапы изображения городецкой птицы.

Выполнив основные этапы росписи, мастер переходит к оживке произведения, т.е. дополняет роспись, различными элементами которые помогают связать все части росписи в единое целое, сделать композицию законченной.

4.Практическая работа.

А сейчас мы с вами научимся изображать основные элементы городецкой росписи так, как это делают народные мастера. Мы познакомились с элементами росписи. Чтобы приблизиться к ее секретам, стать мастером, нужно научиться выполнять каждый элемент по отдельности, будь то розан, купавка, конь, птица или листик.

- А как называется ученик мастера?

- Подмастерья!

Так вот вы пока ученики - подмастерья. Начнем!

Первый элемент-розан.

- Какой цвет мы будем использовать для его изображения розана?

- Розовый и оттенки красного.

Внимание на доску. (Начинается фронтальная работа.)

Сначала розовым цветом выполняем кружок.

В центре выполняем красным цветом меньший кружок.

Рисуем дужки тем же красным цветом.

Даем работе подсохнуть, в то время когда работа сохнет вы самостоятельно выполните цветок купавки используя таблицу. (Озвучиваю этапы выполнения цветка купавки, используя табличный материал).

Цветок розана подсох, пора выполнить белилами оживку.

Затем выполняем оживку в цветке купавки.

Нам нужно изобразить листки.

Обмакиваем кисть в светло-зеленую краску и ставим отпечаток всей плоскостью кисти (показываю на доске).

Тени и оживку, выполните самостоятельно, используя таблицу.

5. Подведение итогов урока.

По мере выполнения работы выставляются на доску.

- А ну-ка, подмастерья, внимательно посмотрите на работы, все ли изображения похожи на городецкие. Есть ли ошибки в изображении, цвете. (Отмечаем ошибки и успехи).

Сегодня на уроке мы побывали в гостях еще в одном промышленном государстве. И познакомились с новой росписью.

- Как называется эта роспись?

- Городецкая роспись.

- Кто мне назовет элементы росписи, которые мы выполняли на уроке?

- Розаны и купавки.

6. Завершение урока.

Молодцы! На следующем уроке мы продолжим знакомство с городецкой росписью. Сегодня на уроке вы были подмастерьями - учениками мастера. На следующем уроке вы станете мастерами и самостоятельно выполните работу. Нам потребуется лист желтой бумаги, гуашь, кисти. До следующей встречи в городецкой мастерской.

Примеры работ воспитанников изостудии " Умелые рукавички " по данной теме:

План- конспект урока по изобразительному искусству на тему "Городецкая роспись"

Медведева Н.Н., руководитель изостудии "Умелые ручки",
педагог дополнительного образования

Урок № - 3 декоративное рисование.

« Изображение растительных мотивов Городецкой росписи; кустики и листочки».

Цель урока: формирование графических навыков у учащихся;

Задачи урока:

- познакомить с вариантами композиционного размещения элементов Городецкой росписи;
- формировать знания о растительном узоре, симметрии, ритме, статике, динамике в узоре;
- воспитание аккуратности у школьников;
- познакомить с традиционными элементами Городецкой росписи – кустики, травки;

Оборудование для учащихся: альбом, гуашевые краски, кисти, карандаши, баночки с водой, тряпочка;

Оборудование для учителя: Иллюстрации по теме, наглядные пособия, стенды с таблицами Городецкой росписи.

План урока:

1. организационный момент - 2 мин;
2. практическая часть - 35 мин;
3. уборка рабочего места - 3 мин;

Ход урока:

Учитель начинает урок с приветствия, проверяет готовность детей к уроку. Учитель обращает внимание детей на стенды, где изображены кустики и листья. Объясняет простейшие приёмы декоративного изображения листьев и кустиков, которые используются в Городецкой росписи. Рисунок листьев начинается с подмалёвка зелёным цветом (см. прил.) Сначала кистью пишут тонкую линию, затем делается нажим с лёгким вращением кисти – появляется широкая часть скобочки, затем мазок снова утончается, сходя на нет. Половина листка готова. Вторая его половина – встречная скобочка, чуть меньше первой. Городецкий листок прост и незатейлив по форме: контуром он напоминает семечко тыквы. Но эффектность роскошных Городецких гирлянд во многом зависит именно от листочков. Кустики состояются из листьев разной величины. Тенёвка выполняется на листьях и кустиках – черным и желтым цветом, оживка всегда белая и выполняется тонкой кисточкой. Практическая часть: Детям предлагается выполнить простую композицию из растительных мотивов (листики разной формы и размеров). Ученики выполняют самостоятельную работу по образцу. Учитель проходит по рядам, следит за дисциплиной и помогает ученикам исправить имеющиеся индивидуальные ошибки. В конце урока учитель организует уборку рабочих мест учащихся. Дети выливают воду из баночек, кладут рисунки для просушки.

Методика преподавания городецкой росписи

Составитель Чичваркин А.В.

В настоящее время большое внимание в нашей стране уделяется развитию художественной обработке материалов. Подготовка будущего учителя ИЗО и черчения требует особое внимание уделить умению работать в области декоративно-прикладного искусства. Это является требованием Государственного Федерального стандарта.

Цель данной методической разработки помочь подготовить будущих учителей в области методики преподавания городецкой росписи на занятиях кружка «Роспись по дереву» и на уроках ИЗО , посвященных ДО.

Задачи данной разработки:

- кратко изучить историю развития хохломской росписи;
- её традиции.,
- виды и приёмы росписи.

Кроме того , к разработке прилагаются таблицы с примерами росписи.

1. История развития городецкой росписи.

. Старинный русский город Городец Нижегородской области словно пришел из сказки. В нем живут замечательные мастера, которые создают красоту своими руками, поэтому этот город называют «город мастеров». Порой кажется, что каждый его житель - художник или мастер. Здесь всегда любили сказки: мастерили сказочно красивые корабли, дома и разную домашнюю утварь украшали затейливой резьбой и росписью.

Расписные панно, ларцы, тарелки с всадниками, барышнями, воинами, птицами и цветами городецких художников излучают добро и радость. Традиционны для этой росписи сцены чаепития, катания на тройках, праздничных гуляний.

Композиции с чаепитиями похожи на большой торт, украшенный пышными цветами. Какая прелесть таится в чашках и вазочках, чуть намеченных «оживками», на фоне нарядной скатерти. Кавалер с дамой расположились за чашкой чая. Сцена чаепития с традиционным пузатым самоваром, вареньем и пряниками передает домашний уют и тепло семейного очага.

На прялочных донцах всегда размещают праздничные сюжеты городецкой росписи - катание на тройках, свадьбу и другие, в которых преданы торжественность, красочность, декоративность. Пышный орнамент из купавок, роз, листьев обрамляет сюжетные картинки, расположенные ярусами.

Цветы старые мастера писали фантастические, каких в природе не встретишь, но это только на первый взгляд так, кажется. Если присмотреться внимательно, то можно узнать купавки, ромашки, ягоды, а в середине сказочного букета - пышную розу. Центр розана совпадает с центром розетки лепестков. У купавки центр смещен влево или вправо.

Растительный орнамент, как и фигуры, выполняются сочными легкими мазками. Свобода кистевой росписи сродни веселью на русских праздничных гуляньях, удали и душевной широте, что сближает городецкую роспись с русской народной песней.

Красивый городецкий тонконогий конь с сильной шеей - поэтический образ-загадка. Гордых коней рисуют на дверцах шкафчиков, спинках детских стульчиков, столах, тарелках на стену. Окружают коней сказочные цветы, иногда здесь же изображают диковинных птицы зверей. Кажется, что скачут кони по волшебным садам.

Важные изменения произошли в городецкой росписи в наши дни: вместо темперных и клеевых красок мастера стали писать масляными. Это отразилось и на характере декора. Ведущим в росписи становится

растительный орнамент. Масляные краски позволяют добиваться разнообразных сложных цветовых оттенков. Например, даже в симметричных росписях можно один цветок сделать сиреневым, а другой малиновым.

Пишут городецкие мастера, как по цветному фону, так и по неокрашенному дереву. Чаще всего они используют красивую фактуру сосны. Палитра городецкой росписи красочна и разнообразна. Зеленые, золотые, желтые, голубые, синие, коричневые, розовые и красные цвета сочетаются с черным и белым. Однако, у каждого мастера своя любимая палитра цветов.

Особую выразительность городецкой росписи придает нарядная «оживка», выполненная белилами. Штрихи, линии, точки дуги украшают цветы и фигуры. Т. Маврина, глубоко понимающая народное искусство. Очень метко и образно оценила значение «оживки» в городецкой росписи: «Самое интересное в этой живописи - ее завершение, «оживка». Закончить, поставить точку. Много белых точек, штрихов, линий; не для светотеневой моделировки, а просто для «красы-басы». Иногда так много и так густо наложена эта оживка, что хочется потрогать ее руками. Как дорогие шитье жемчугом». Некоторые изделия так и называются - «жемчужные».

Черным цветом также можно подчеркнуть форму ягод, цветов, листочков. Очень выразительны цветы, у которых половина круга выделена черной оживкой, а половина белой. Этот простой прием создает впечатление движения, вносит динамику в роспись.

В творчестве городецких мастеров появилось удивительное чувство декоративности, передающее праздничность традиционной росписи.

В наше время художники промысла разрабатывают новый ассортимент изделий: разнообразные кухонные наборы, разделочные доски, декоративные

поставки, ларцы, шкатулки, ложки, игрушки - и по-прежнему украшают их городецкой росписью.

Композиции городецкой росписи можно разделить на три вида

- цветочная роспись;
- цветочная роспись с включением мотива "конь" и "птица";
- сюжетная роспись.

Цветочная роспись

Этот вид чаще всего использовался, да и сейчас используется на изделиях "массовых", так как он наиболее прост в исполнении. Так, украшая солонку, художник изображал на передней стенке изделия и его крышке по одному цветку с расходящимися от него листьями. На более крупных изделиях, таких, как поставки, декоративные блюда, хлебницы, разделочные доски и детская мебель, композиции цветочного орнамента богаче и разнообразнее, они продуманы мастерами более тщательно. Например, на боковых стенках поставка часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом.

В цветочном орнаменте городецкой росписи можно выделить следующие наиболее распространенные типы орнамента:

"Букет" - изображается симметрично. Как правило, пишется на разделочных досках или блюдах. Небольшие букетики из одного - трех цветков можно увидеть на мелких изделиях, таких, как коробочки, стаканчики, солонки.

"Гирлянда" - представляет собой один или два крупных цветка в центре и расходящиеся в стороны более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых

заставках). Данный вид композиции цветочного орнамента чаще всего используется при росписи разделочных досок, хлебниц, шкатулок, блюд, детской мебели.

"Ромб"- один из вариантов "гирлянды", когда в центре пишутся один или более цветков, образующие ромбовидный центр, а бутоны и листья, постепенно уменьшающиеся к вершинам ромба, расположены на двух пересекающихся перпендикулярно осях.

Эту цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов, детских столах и хлебницах.

"Цветочная полоса" - сохранилась в городецкой росписи еще с расписных прялок, где она разделяла верхний и нижний ярусы. В зависимости от того, на каком изделии ее пишут, она может представлять повторяющуюся ленточную композицию из цветов одинакового размера, разделенных парами листьев, либо ленточную же композицию, в которой чередуются: цветки одного размера, но разные по рисунку; цветки одного размера, но разные по цвету; цветки, разные по рисунку, цвету и размеру. Такие орнаментальные полосы обычно используют при росписи объемных изделий, например поставок, круглых шкатулок. Узкой орнаментальной полосой опоясывают сюжетные композиции. Более широкая полоса является средним ярусом в трехъярусной композиции.

"Венок" - напоминает "цветочную полосу", но только замкнутую по краю блюда, крышки поставка или шкатулки. Цветочные композиции, как правило, симметричны по расположению мотивов и распределению цвета. Даже если художник и использует различные цвета при нанесении подмалевка на деревянную основу, по тону эти цвета одинаковые. Благодаря этому в росписи нет одностороннего перевеса элементов. Цвета в росписи

используют яркие, открытые, что позволяет сделать декоративное произведение более нарядным. Несмотря на существование жестких схем построения цветочных узоров, художники придумывают бесчисленное количество вариантов этой росписи. Цветочная композиция с включением мотива "конь" и "птица". Этот вид орнамента также очень распространен в городецкой росписи. Его можно увидеть на блюдах и разделочных досках, шкатулках и хлебницах, детской мебели и даже ложках. С включением новых мотивов увеличивается и число вариантов различных композиций. Так же как и в цветочной росписи, в изделиях с изображением коня и птицы мотивы могут быть симметричны. Они располагаются по сторонам цветущего дерева или внутри цветочной гирлянды. Встречаются такие варианты, когда среди симметрично написанного цветочного орнамента восседают две птицы, асимметричные по рисунку, а иногда и различные по цвету. В том случае, когда в композиции мотивы "конь" или "птица" изображены отдельно, симметрия цветочной композиции может сохраняться, а может быть и нарушена. Выполняя этот вид на комплекте разделочных досок, городецкие художники создают симметрию внутри самого комплекта. Так, если он состоит из трех досок, то две крайние будут; симметричны, хотя эта симметрия достаточно условна. На крайних досках могут изображаться различные мотивы цветов либо при написании птиц будут использоваться два мотива: "петух" и "курочка". Но асимметрия не будет бросаться в глаза, так как художник, приступая к росписи, продумывает размещение мотивов в целом. На протяжении всей работы она присутствует в его сознании, он вдумчиво и четко прорабатывает каждую деталь, каждый элемент росписи. Удивительно красиво и цельно выглядит такой орнамент на декоративных блюдах, где четко определяется центр. К тому же городецкие мастера пишут такие узоры не только на фоне дерева, но и на цветных фонах. Особенно эффектно они смотрятся на черных и красных "подкладках", хотя наряду с ними художники используют и другие цвета, например желтый, охристый, золотистый, оранжевый и др. Необходимо учитывать, что вводимый в

данный вид орнамента зооморфный мотив привносит определенную семантическую окраску. Так, изображение мотива "петух" или "конь", трактуется как вестник солнца, пожелание счастья, удачи. Парное изображение "петуха" и "курочки" символизирует семейное благополучие, пожелание семье счастья и множества детей.

Сюжетная роспись. Это одна из самых трудоемких и удивительно красивых видов композиций городецкой росписи. Порой невозможно представить, сколь неисчерпаем источник сюжетов, зарождающихся у городецкого мастера. Здесь свидания и гуляния, посиделки и застолья, праздничные выезды и проводы, иллюстрации к различным сказкам и сюжеты из современной жизни, а также многое, многое другое.

Сам вид композиции предполагает, что выполняться роспись будет на крупных по размеру изделиях: декоративных панно, сундучках и крупных шкатулках, разделочных досках и блюдах. По сути, это возвращение мастеров к тем уникальным росписям, которые выполнялись на подарочных прялках. Такие работы делались мастерами редко, с большим прилежанием и вкусом. Только опытный мастер мог позволить себе выполнять "уникальную" прялку. Поэтому сюжет композиции был очень тщательно продуман и выстроен. При выполнении сюжетной росписи на разделочных досках городецкие художники нередко опираются на те традиционные композиции, которые были распространены на городецких прялках. Это роспись в два или три яруса, когда в верхней части доски пишется основной сюжет с застольем, свиданием, прогулкой, выездом и т.п., в нижней - сюжеты помогают раскрытию данной темы. Так, свадебный сюжет может сопровождаться парой птиц или выездом жениха на коне; праздничное застолье - приездом гостей или подготовкой к застолью. Средняя часть, разделяющая верхний и нижний ярусы, представлена в виде цветочной полосы. Если доски имеют недостаточно вытянутую форму, то художники обходятся без нижнего яруса, изображая главную сюжетную сцену и

опоясывая ее цветочной полосой. Декоративные панно имеют, как правило, вытянутую по горизонтали прямоугольную форму. Оно может состоять из трех отдельных досок. В них сохраняются те традиционные приемы организации пространства, которые были выработаны художниками Городца еще в конце XIX в. Это и колонны, стоящие по сторонам; и богатые, красиво драпирующиеся, шторы по бокам и настенные часы, висящие в центре изображаемого интерьера; огромные окна и круглые столы. Да и одежда главных героев - барышень и кавалеров - совсем не изменилась. Только краски теперь используются более звучные и сочные. Горизонтальные панно, как и вертикальные, художники нередко делят на части. Герой или группа главных героев сюжетной композиции, как правило, располагается в центре горизонтальной росписи или в верхней части вертикальной. Они выделяются цветом, размером, тоном, ритмом. В качестве разделяющего мотива могут использоваться изображения колонн и штор. Таким образом, художники изображают на декоративных панно несколько комнат, а центральная тема связана по смыслу с сюжетами, показанными на боковинах. Встречаются росписи, где панно разделено на две части. Тогда появляются два смысловых центра, неразрывно связанных друг с другом, свой центр имеется в каждой части, и он строится по общим законам. Своеобразно прочтение героев сюжетной композиции. Мужская фигура на коне трактуется как жених, одинокая девушка, стоящая около березки-подружки, прочитывается как невеста. Сцены застолья, чаепития, свадьбы, вечерки выполняются на фоне окна с обязательным включением стола. Стол никогда не пустует, он заполнен чашками, самоваром или вазой с цветами - это символ богатства и достатка. Такое же семантическое прочтение несут богато драпированные шторы и настенные часы. Лица людей в городецкой росписи всегда обращены к зрителю. Очень редко встречаются изображения, развернутые в три четверти. Таким образом, зритель или хозяин изделия видят в герое самого себя или кого-то из своих ближайших друзей и товарищей, а в окружающем их персонажей антураже тот мир, в котором хотелось бы жить

и ему. Художники не ограничиваются изображением внутренних интерьеров. На декоративных полотнах появляются деревенские домишки с резными ставнями и наличниками, с печными трубами, украшенными резными петухами, здесь же колодцы с крышами, украшенными головами коней. Панно, изображающие уличные сцены, иногда делятся на части. В центре при этом будет дан главный сюжет, иногда он может показывать внутреннее убранство богатого дома. Но чаще сцены гуляния, выездов и свиданий современные городецкие мастера не делят на части. На панно воспроизводятся целые улицы с домами, заборами, церквями, растительными мотивами в виде деревьев. Под ногами у главных героев нередко пишутся животные - собаки, кошки, петушки, цыплята. При таком построении сюжета главные герои изображаются на переднем плане, более крупно, чем второстепенные, нередко их выделяют цветом. Несмотря на сложность сюжетов, художники обязательно включают в роспись цветы, даже если показан зимний пейзаж. Удивительно разнообразны иллюстрации к сказкам. Особенно любят художники сказки А. С. Пушкина. В росписях они часто используют те сцены, которые окружают их в жизни: застолья, всадников, девушек, сидящих за работой и пр. Лишь по некоторым деталям росписи можно понять, что это иллюстрация к какой-то сказке, а, проанализировав весь сюжет, понять, к какому произведению относится данная иллюстрация. Наверное, поэтому, художники подписывают работы, (например, "Панно по "Сказке о мертвой царевне"). Традиции подписывать работы или сопровождать их народными пословицами и поговорками восходят к первым расписным городецким изделиям последней четверти XIX в. Такого же рода пословицы и нравоучительные высказывания мы встречаем под картинками русского лубка. Это подтверждает общность и огромное влияние, которое оказали лубочные картинки в целом на народное искусство. Народная мудрость, выраженная в словах, помогает раскрытию сюжета изображения, оживляет рисованную картинку и подчеркивает то огромное смысловое

значение, которое вкладывал автор в подарочное изделие ("Муж да жена - одна душа", "Работай до поту, поешь хлеба в охоту").

2. Традиции городецкой росписи

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел.

Существует с середины XIX в. в районе г. Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

Основные мотивы Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях и резьбе основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов.

а) Последовательность выполнения изделия.

. Материалы: темпера, бесцветный лак.

Из каждого основного цвета составляется два оттенка: один разбеленный, другой более насыщенный.

Роспись выполняется прямо на деревянной основе, или основа грунтуется желтым, красным, черным цветами.

На выбранной для росписи разделочной доске или поверхности другого предмета намечается главное — расположение и размеры основных, самых ярких пятен — например, цветов. Это узлы композиции. В узлах композиции широкой кистью наносятся, как правило, пятна правильной круглой формы — основа цветка.

Средние детали — нераспустившиеся бутоны — связывают крупные детали между собой; мелкие — веточки, листочки — дополняют тему и мало влияют на общую композицию.

Поверх светлых пятен наносятся тонкие мазки вторым, более темным колером того же оттенка, например, синим по голубому — обводка. Контур обводки — рисующий, изображает контуры лепестков цветка. На этом же этапе между крупными элементами изображаются листочки, форму которых получают двумя-тремя мазками кисти.

Вся роспись состоит из элементов: круги-подмалевки, скобки, капли, точки, дуги, спирали, штрихи.

Заключительный этап росписи — нанесение черной и белой краской штрихов и точек. Этот прием называется «оживкой» и придает работе законченный вид. Выполняется самой тонкой кистью.

После высыхания темперы изделие покрывается бесцветным лаком.

Приложение 2

Наглядно-методическое пособие «Городецкая роспись»

В целях проведения исследовательской работы по данному диплому было разработано наглядное пособие «Городецкая роспись».

Целью данной дидактической работы является создание наглядного демонстрационного пособия для облегчения освоения обучающимися первого года обучения основ городецкой росписи по дереву.

Задачи:

- познакомить на наглядном примере с технологией изготовления и росписи изделия, основными элементами и композиционными принципами;
- способствовать освоению используемых в «городеце» кистевых приемов;
- продемонстрировать многообразие используемых в городецкой росписи элементов и обучить их исполнению посредством копирования;
- обучить составлению базовых типов композиции, используемых в городецкой росписи;
- содействовать овладению мастерством росписи деревянных изделий в стиле «городец».

Наглядное пособие «Городецкая роспись» состоит из трех логически связанных друг с другом таблиц формата А1, выполненных на плотном картоне и содержащих фотографии и элементы росписи, выполненные вручную.

Наглядное пособие включает в себя следующие составные части.

1. «Городецкая роспись»

Таблица предназначена для ознакомительных занятий по городецкой росписи и содержит фотографии различных изделий, исполненных в данном стиле, а также растительные элементы, доступные для копирования.

Знакомясь с данной таблицей, обучающиеся получают представление о многообразии форм, традиционных для городецкой росписи, о различных принципах ее исполнения, о которых рассказывает педагог, а также имеют возможность постепенно копировать элементы, применяя уже имеющиеся у них навыки

На данном этапе педагог может предложить обучающимся выбрать подходящую форму изделия для последующего выполнения работы в материале, что будет служить дополнительным мотивирующим фактором.

2. «Элементы городецкой росписи»

В таблице представлены два основных типа элементов, используемых в этом стиле – это растительные элементы, которые и являются «визитной карточкой» неповторимого городецкого стиля, а также орнаментальные полосы и бордюры, которыми могут оформляться края изделий самой различной формы. На примере полос и бордюров продемонстрирована последовательность исполнения элемента, что облегчает обучающимся восприятие и подготавливает их к самостоятельному копированию, которое позволит овладеть кистевыми приемами городецкой росписи. Педагог играет на данном этапе инструктивную роль, демонстрируя различные кистевые приемы при исполнении растительных элементов и орнаментальных полос, обращает внимание детей на различные нюансы и возможные трудности.

Для наглядности данная таблица также дополнена фотографиями изделий городецких мастеров.

3. «Композиция в городецкой росписи»

Таблица представляет собой следующий этап в освоении городецкого стиля. Когда обучающиеся начинают выполнять элементы уже достаточно уверенно, они приступают к созданию своих первых городецких композиций. Очень важным на данном этапе является последовательное и доступное раскрытие детям принципов и законов построения композиции в данном стиле. Восприятие ребенка зачастую не справляется одновременно с разложением росписи готового изделия на составные части, доступные

повторению. Это – задача педагога, опирающегося на материал наглядного пособия.

Данная таблица демонстрирует три основных типа компоновки элементов – это композиция в круге, в квадрате и в полосе. Любой из этих типов может быть применен к выбранному ребенком изделию. Здесь следует отметить, что лучше предлагать ребенку в качестве задания роспись наиболее простых форм – крупных плоских или совсем небольших объемных, чтобы избежать усложнения, а значит, и результата, не соответствующего ожиданиям, который неизбежно скажется на дальнейшей мотивации к обучению.

Композиции в данной таблице также демонстрируют порядок их выполнения, облегчая ребенку и восприятие, и сам процесс копирования.

Таблица дополнена фотографиями изделий городецких мастеров. Завершив работу с пособиями под руководством педагога, обучающиеся будут уметь разрабатывать собственные композиции на основе полученных знаний и уверенно выполнять роспись деревянных изделий в городецком

стиле.

Процесс обучения, таким образом, строится по следующей схеме:

1. Знакомство обучающихся с городецкой росписью на основе изучения книг, альбомов, изделий мастеров и наглядных пособий.

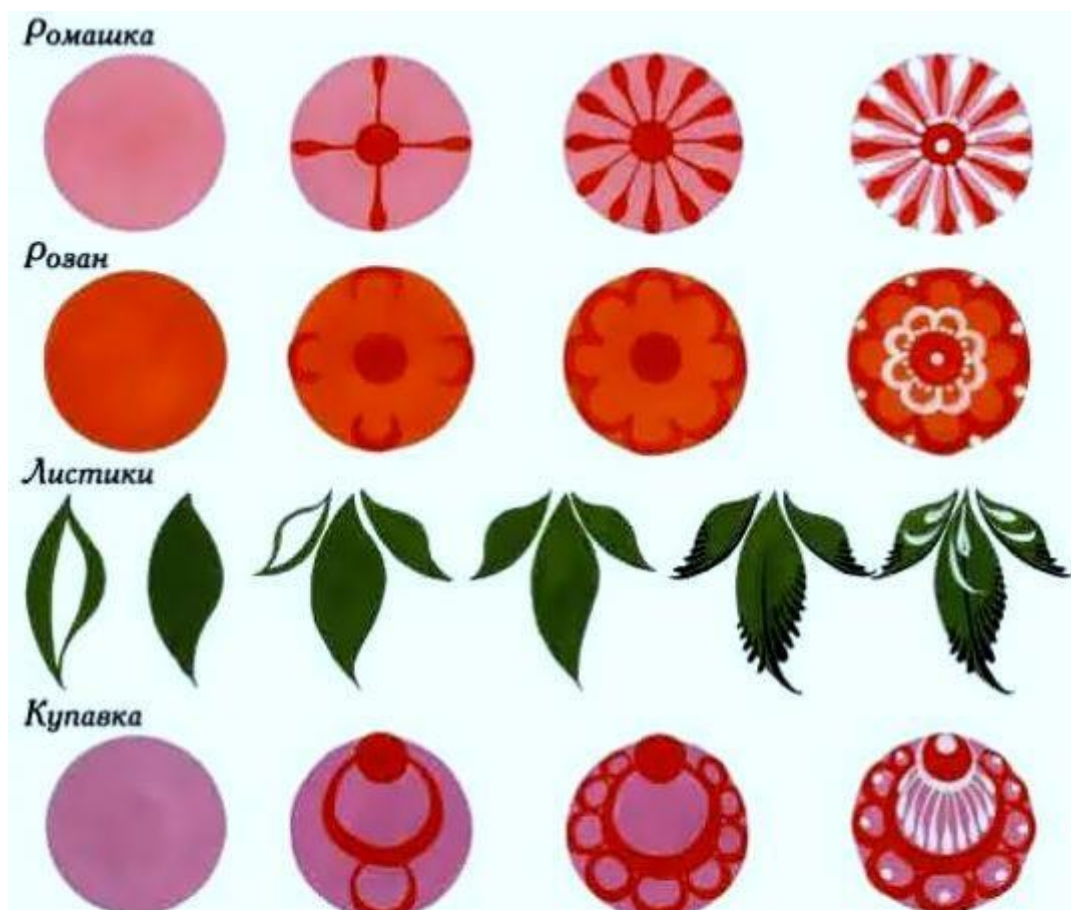
2 . Копирование элементов городецкой росписи (сбор материала).

3. Создание собственной композиции на основе полученных знаний и сбора материала.

4. Выполнение росписи деревянного изделия.

Элементы городецкой росписи и этапы их выполнения

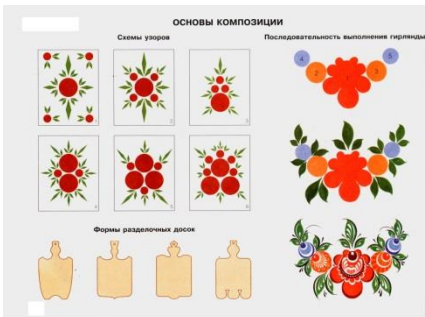
Элементы городецкой росписи

Птицы в искусстве Городца

Поэтапное построение композиции

Приложение 4.

Занятия образцы детских работ
экспериментального класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления свободу, раскрепощённость, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у учащихся закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти знания прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам, «вещь» сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и всё, что передаётся его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее». Творческие способности учащихся при применении

декоративно-прикладного искусства развиваются в разных направлениях:

- В предварительном создании эскизов на бумаге;
- В продумывании элемента узора;
- В расположении их на объемах;
- В создании предметов декоративного характера;
- Умение найти способ изображения и оформления предмета;
- В перенесении задуманного декоративного узора на изделие.

В процессе обучения у учащихся проявляется интерес к народному искусству, а это зарождающееся чувство любви к родному краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли наши дети любить свой край, понимать его, тянуться к нему, поддерживать, уважать и развивать традиции.

В своем творчестве учащиеся передают те эстетические качества предметов, которые они увидели, выделили в процессе восприятия. Создавая своё

изделие, учащиеся отмечают, почему оно нравится, что в нем интересного, почему оно радует их, и наоборот, вызывает отрицательное отношение. Часто эстетическая оценка переплетается с нравственной. Поэтому выражение отношения к изображаемому ими предмету - это проявление не только эстетической оценки, но и общественной направленности детского творчества, что имеет важное значение для нравственного воспитания детей. Общественная направленность проявляется в том, что они создают что-то своими руками для других. В этом случае учащиеся испытывают особое чувство ответственности, стремление выполнять рисунок, как можно лучше. Это способствует формированию у них чувства коллективизма, внимания и заботы о других детях, близких людях, потребность в добрых делах.

Воспитание любви к Родине является одной из главных задач нравственного и патриотического воспитания. В процессе занятий «Городецкой росписью» у учащихся воспитываются нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточено и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ у учащихся воспитываются умение объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобится, помочь другому.

Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником, но верно и то, что определенным потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий в мир ребенок, и этот потенциал надо раскрыть.

Деятельность педагога строиться на следующих принципах:

- Доступность занятий для всех желающих;

- Внимательное отношение к личности учащегося, побуждение его к творчеству;
- Возможность самовыражения, самореализации, инициативности;
- Создание необходимых условий личностного развития учащихся;
- Всестороннее развитие учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.

Дополнительная образовательная программа объединения «Городецкая роспись» по тематической направленности относится к художественной. Программа рассчитана на пять лет обучения. В объединении занимаются учащиеся 7-17 лет.

На занятиях используется индивидуально-личностный подход. Учащиеся 3-го, 4-го, 5-го годов обучения работают более самостоятельно, планируют свою работу с педагогом на начальном этапе, и в дальнейшем педагог может только направлять, советовать. А учащимся 1-го и 2-го года обучения требуется больше внимания педагога. За счет того, что в группе большая часть учащихся работает самостоятельно, имеется возможность уделять достаточно внимания учащимся начинающим. Кроме того, более опытные учащиеся помогают в работе педагогу с учащимися 1-го, 2-го года обучения советом, показом, напоминанием и т.д.

Если учащийся справляется с заданием легко, опережая других детей, ему даётся подобное задание с усложнением, например, кто-то по программе успевает выполнить три вида птиц, кто-то пять видов. На основе индивидуально-личностного подхода в обучении, есть возможность наиболее способным учащимся переходить от одной темы к другой, не ожидая окончания работы остальными учащимися.

Занятия в объединении учат учащихся предвосхищать результаты своей деятельности, пробуждают у них вдохновение, желание самостоятельно

ставить себе цели и осуществлять их, а значит, дает им стимул для саморазвития.

Цель программы

Создание условий для формирования свободной творческой личности, способной к самореализации, через усвоение и изучение народной культуры родного края.

Задачи программы:

- * Развить мотивацию к творчеству, интерес к городецкой росписи как народному промыслу своего родного края.
- * Развить усидчивость, внимание, воображение, фантазию.
- * Развить мелкую моторику рук.
- * Изучить народную культуру своего родного края, традиции и приемы городецкой росписи, расширить кругозор.
- * Изучить приемы работы кистями и красками.
- * Воспитывать самостоятельность, самодисциплину, аккуратность, чувство взаимопомощи, уважение к педагогу и другим детям, стремление к достижению цели.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пройдя полный курс обучения по дополнительной программе «Городецкая роспись» дети развивают художественно- творческие способности.

Воспитанники обучатся азам «городецкой росписи», у них разовьется художественный вкус, фантазия, мелкая моторика рук, изобретательность, пространственное воображение.

Выпускник – это патриот, гражданин, толерантный, любящий труд, человек, ведущий здоровый образ жизни.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Одним из методов, применяемых в работе с детьми, является рассказ, т.к. дети помимо практических умений и навыков должны получать теоретические знания. В программу включены рассказы: «История городецкой росписи», «Цветовые оттенки и их отношения», «Цветочная городецкая роспись», «Этапы росписи», «Композиция в городецкой росписи», «Зооморфные изображения в городецкой росписи», «Обобщение птиц и цветочной росписи в композиции», «Сюжетная городецкая роспись», «Чаепитие – как основной сюжет городецкой росписи». Рассказ в обучении имеет большое значение как способ расширения кругозора детей, способствует возникновению интереса к народному промыслу или определенному заданию, воспитывает любознательность детей, участвует общению со сверстниками и педагогом.

Необходимым методом в работе является объяснение . Объяснение может протекать в разной форме – как обращение к группе детей , так и индивидуально к каждому ребенку, если он испытывает затруднения. Объяснение может дать не только педагог, но и любой ребенок, компетентный в данном вопросе.

Одновременно с объяснениями используется такой прием как показ выполнения задания педагогом или ребенком.

Необходимо обращаться к детям с вопросами организованно (в ходе беседы) или индивидуально к каждому ребенку (в процессе работы), чтобы подтолкнуть его к правильному решению, напомнить о чем-то таким образом.

Очень важно поощрить ребенка в работе, давать положительную оценку его творчеству (в построении композиции, в проявлении фантазии, воображения и т.д.). Необходимо делать и замечания, но в тонкой мягкой форме, направляя ребенка на самостоятельное, но правильное решение. Часто в работе с детьми используется такой прием как совет. Педагог дает советы ребенку (но он в праве принять и собственное решение), дети в свою очередь советуются между собой.

С каждым из обучающихся детей ведется индивидуальная работа, ни один ребенок не должен оставаться без внимания педагога. В индивидуальной работе используется и объяснение , и показ, и совет, и напоминание. Одним из приемов в обучении росписи является обращение педагогом внимания ребенка на хороший результат в работе его товарища. Положительная оценка творчества какого –либо ребенка оказывает влияние на стимул в работе другого.

Обсуждения работ, выставки также являются способами достижения целей в обучении и воспитании детей. Работы вывешиваются на стендах где дети могут их рассмотреть, сравнить, выделить наиболее удачные. Это вызывает стремление детей к достижению лучших результатов в творчестве, развивает способность анализировать, воспитывает уважение к творчеству коллег.

И, конечно, необходимо использовать в работе наглядный материал (иллюстрации, образцы преподавателя и детей, изделия народных умельцев), учебные пособия и методические разработки педагога и обеспечить доступ ребенка к методической литературе.

Кроме словесных, наглядных, репродуктивных методов в работе необходимо использовать методы, активизирующие познавательную деятельность детей:

- Игровой метод – используется как для освоения нового материала («Цветовая мозаика», «Найди цветку пару», «Собери свою птицу», «Составь

композицию» и др.), так и для закрепления полученных ранее знаний и обмена мнениями по определенной теме (экскурсия, презентация, игра «Нарисуй кистью движение» и др.).

- Соревновательный метод – используется для стимулирования познавательной активности детей и в то же время для развития умения детей сравнивать, находить достоинства в работах своих товарищей (конкурсы «Лучшее выполнение элементов», «Индивидуальность выполненных композиций», викторины и др.)

- Самостоятельная работа – используется, когда материал доступен для детей и может быть изучен без помощи педагога по готовому дидактическому материалу, для развития самостоятельности в учебной деятельности, формирования трудовых навыков.

- Проблемно – поисковый метод – используется для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческого подхода к делу. Важно отметить, что использование этого метода эффективно при подготовленности детей к проблемному изучению материала, а также когда педагог имеет время для проблемного изучения темы и хорошо владеет методом.

- Метод проектов – разработка учащимися творческих проектов, работ (основной метод преподавания «Технологии»).

Цель: через понимание и сопоставление мира фантазии и реальности, мира цвета и красок, линий и форм, научить детей самостоятельно выполнять композиции цветочной росписи с изображением животных, опираясь на традиции городецкой росписи.

Задачи:

- Развивать интерес детей к городецкому искусству.

- Развивать фантазию и воображение детей.
- Научить владеть кистями и смешивать краски.
- Изучать приемы городецкой росписи и ее традиции.
- Научить приемам кистевого исполнения цветов, листьев, животных.
- Научить сопоставлению композиции в традициях росписи.
- Воспитывать аккуратность, самостоятельность, внимание и уважение к творчеству других детей, чувство взаимопомощи и взаимопонимания друг друга.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Должны знать:

- историю возникновения и развития городецкой росписи. Её отличительные особенности в сравнении с другими видами росписи (хохломской, полхово – майданской , семеновской);
- цвета и оттенки в городецкой росписи;
- этапы росписи;
- основные приемы росписи;
- способы изображения элементов цветочной росписи (цветов, листьев);
- порядок выполнения подмалевки в зооморфных изображениях (птицах, котиках, конях);
- способы разживок птиц и животных;
- понятие «композиция»;
- понятие «симметрия»;

- технологию выполнения работы.

Должны уметь:

- выполнять детали росписи;
- смешивать краски и получать различные цветовые оттенки;
- выполнять подмалевку элементов росписи (цветов, листьев, зооморфных изображений) свободным кистевым мазком без предварительной наметки карандашом;
- выполнять оттенку и разживку элементов цветочной росписи и зооморфных изображений;
- составлять несложные композиции с элементами цветочной росписи;
- составлять композиции с элементами «птица», «кот», «конь»;
- соблюдать равновесие цвета и форм при составлении композиции;
- выполнять роспись на бумаге, фанере, дереве.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п/п	Наименование разделов, тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
I	Вводные занятия			
1	Городецкая роспись. История ее возникновения.	1	-	1

2	Изучение основных деталей росписи	-	4	4
3	Цвет. Цветовые оттенки и их отношения в городецкой росписи.	1	-	1
II	Цветочная городецкая роспись			
1	Основные цветы городецкой росписи в условном изображении. Выявление уровня творческих способностей детей: выполнение рисунка по мотивам городецкой росписи.	1	1	2
2	Основные этапы и приемы городецкой росписи.	1	1	2
3	Изучение элементов цветочной городецкой росписи (цветов и листьев), способы их изображения и разживки.	-	1	1
4	Дополнения к цветочной росписи, их значения в	-	1	1

	КОМПОЗИЦИИ			
5	Понятие «композиция». Композиция с включением элементов цветочной городецкой росписи. Зависимость композиционного построения от формы листа (круга, овала, квадрата)	1	9	10
6	Выставка работ	-	1	1
Ш	Зооморфные изображения в городецкой росписи (птицы, кот, конь).			
1	Птицы в городецкой росписи.	1	5	6
2	Создание композиций с включением элемента «Птица»	-	10	10
3	Понятие «симметрия». Композиция с двумя симметрично расположенными птицами.	1	4	5

4	Кот в городецкой манере исполнения как переходный этап к выполнению коня.	1	3	4	
5	Выполнение композиции с включением элемента «КОТ»	-	3	3	
6	Использование городецкой росписи при создании композиции «Сказки о животных».	1	2	3	
7	Конь как основной мотив городецкой росписи.	1	2	3	
8	Сложная композиция с включением элемента «КОНЬ»	-	5	5	
9	Сложная композиция с введением двух симметрично расположенных коней.	-	4	4	
10	Создание композиции с отсутствием полной	-	3	3	

	симметрии при соблюдении равновесия форм и цвета.				
11	Контрольное задание на самостоятельное выполнение композиций из цветочного орнамента с изображением животных (птиц, котов, коней) по желанию ребенка.	-	4	4	
12	Выставка работ. Игра «Экскурсия в музей».	-	1	1	
	Итого за год:	10	64	74	

Приложение 5.

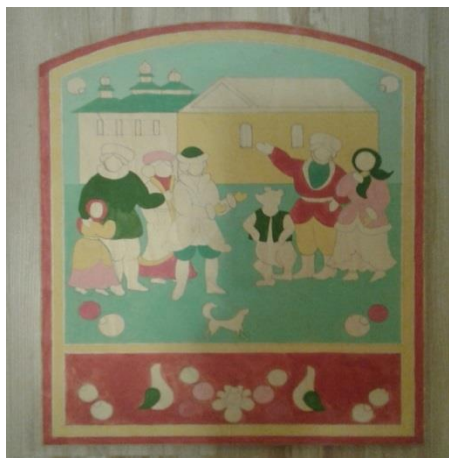
Творческая часть дипломной работы
«Зимний Городец»

Обработка древесины
наждачной бумагой

Грунтовка заготовок

Роспись изделия

Литература.

1. Антонов, В.П. Альбом "Народные художественные промыслы России" [Текст] / Антонов В.П. - М.: 1998.
2. Арбат, Ю. А. Русская народная роспись по дереву [Текст] / Ю.А. Арбат. – М.: Наука, 2001. – 230 с.
3. Беркинблит, М.Б. Фантазия и реальность. / М.Б Беркинблит – М.: 1986.
4. Василенко, В.М. Искусство Городца. / В. М. Василенко – М.: Искусство, 1959.
5. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XV11- XX веков [Текст] / В. М. Василенко – М.: Искусство, 1960. – 324 с.
6. Вишневская, В.Н. Городецкая роспись. / В.Н. Вишневская – М.: 1980.
7. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. / Л.С. Выготский – М.: 1991.
8. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей [Текст] / В.Н. Дружинин - СПб.: 2000. - 415с.
9. Дьяченко, О.М.. О некоторых особенностях развития воображения. Вопросы психологии. / О.М. Дьяченко – М.: 1980.
10. Емельянова, Т.И. Народная роспись . Альбом. / , Т.И. Емельянова – М. Интербук-бизнес, 2001.
11. Жегалова, С.К. Роспись изделий / С.К. Жегалова – М.: Детская литература, 1991.
12. Жегалова, С. К. Русская народная живопись [Текст] / С.К. Жегалова. – М.: Прикладное искусство, 2003. - 300с.
13. Званцев, М.П. Городецкая роспись. / М.П. Званцев – Горький: 1951.
14. Костерин, Н.П. Учебное рисование. - 2-е изд. / Н.П. Костерин – М.: 1984. - 101- 103 с.

15. Коршунова, Л.С. Воображение и его роль в познании. / Л.С. Коршунова – М.: 1997г.
16. Красильников, А.Н. Роспись сувениров . / Красильников, А.Н. М.: 1989.
17. Кузин, В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 кл. Пособие для учителя. - 2-е изд. [Текст] / В.С.Кузин - М.: 1983.
18. Кубышкина, Э.М. «Изобразительное искусство в начальной школе». Часть I / Э.М. Кубышкина - Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.
19. Максимов, Ю.В. У истоков мастерства [Текст] / Ю.В. Максимов - М.: Просвещение, 1983.
20. Неменский, Б.М и др. Изобразительное искусство и художественный труд Книга для учителя [Текст] / Б.М. Неменский и др. - М.: 1991.
21. Нешумов, Б.В. Основы декоративного искусства [Текст] / Б.В. Нешумов - М.: Просвещение-АСТ, 2000. - 146 с