

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им.В.П.АСТАФЬЕВА

(КГПУ им.В.П.Астафьева)

Факультет начальных классов

Кафедра музыкально художественного образования

ЗАЙЦЕВА ИРИНА ПЕТРОВНА

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА РИТМА У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образование

профиль Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой Л.А.Маковец

Кандидат Педагогических Наук, Доцент

(дата, подпись)

Руководитель

Л.М.Белая

старший преподаватель

Обучающийся И.П.Зайцева

Дата защиты _____

(дата, подпись)

Оценка _____
(прописью)

Красноярск 2016

Содержание

Введение	3
Глава I. Теоретические основы понятия «ритм» в декоративно - прикладном искусстве	7
1.1. Сущность понятия «ритм».....	7
1.2 Особенности формирования чувства ритма в декоративно- прикладном искусстве у младших подростков.....	11
1.3 Хохломская роспись и ее характерные особенности	15
Выразительные особенности хохломской росписи (ведущая линия в орнаменте, закон трехкомпонентности).....	22
Развитие чувства ритма у младших подростков на занятиях по декоративно-прикладному искусству	24
Выводы по первой главе	28
Глава II. Экспериментальное исследование по формированию чувства ритма у младших подростков на основе хохломской росписи	30
2.1 Анализ результатов констатирующего эксперимента.....	30
2.2 Разработка серии занятий, направленных на развитие формирования чувства ритма у младших подростков на основе изучения хохломской росписи	36
2.3. Методические рекомендации по формированию чувства ритма у младших подростков.....	39
Выводы по второй главе	40
Заключение	42

Введение

Произведения декоративно-прикладного и народного искусства многие столетия не утрачивают своей художественной ценности, это подтверждает сохранившиеся образцы в музеях, в частных коллекциях также продолжающие собственную деятельность промыслы России. К русскому прикладному искусству относятся росписи: городецкая, гжель, жостовская, хохломская, мезенская. Искусство для нас интересно, дает нам развитие наших творческих способностей и воспитывает вкус молодого поколения и вполне вероятно будет связана с нашей будущей профессией.

Наша тема интересна обществу, так как она является частью нашей древней русской культуры. В народном декоративном искусстве нет ничего бесполезного, в нем отобрано и сохранено самое главное. Признаки находящихся вокруг предметов переданы остро и лаконично. До сих пор проблема развития творчества остается наименее изученной в теории и недостаточно представлена в практике воспитания детей. Увлекаясь народным искусством, учителя, достаточно мало времени уделяют изучению ритма в композиции декоративно-прикладного искусства. Таким образом, тема «Формирование чувства ритма у младших подростков через выполнение элементов хохломской росписи» в настоящее время является весьма актуальной, подростки 10–14 лет мало знают о традициях декоративно-прикладного и народного искусства. Изучение традиций русского декоративно-прикладного искусства, дает возможность воспитать уважение к собственным традициям, воспитать чувство патриотизма, помогает увидеть красоту и богатство всевозможных техник. Познание декоративно-прикладного искусства должен начинаться, в раннем возрасте, так как ребенок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, частушки, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-прикладного и народного искусства. Только в этом случае искусство, оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый

интерес к изучению декоративно-прикладного искусства. Актуальность декоративно-прикладного искусства для становления культуры современного общества и создания творчески мыслящего человека, прежде всего, в исторических корнях, опыте поколений. Познание его способствует заключению сложных задач в области эстетического воспитания подрастающего поколения – расширения и развития у учащихся художественных представлений, навыков оценки произведений искусства духовных потребностей, воображения, становления художественного вкуса.

Многие ученые философы, специалисты по психологии, педагоги изучали вопросы творчества и его место в системе формирования личности. Искусство промыслов надо рассматривать, как генофонд национальной культуры.

Хохломской промысел в настоящее время - это более современное художественное производство, хохломские изделия нас привлекают не лишь только красотой орнамента. Их ценят за крепкое лаковое покрытие, благодаря которому ими пользуются в повседневной жизни. Вероятно, в любом доме есть игрушки и посуда в стиле русского прикладного искусства. Декоративно-прикладное и народное искусство считается одним из факторов гармоничного развития личности. В настоящее время актуальной стала проблема сохранения национальных традиций. Декоративно-прикладное и народное искусство органично вошло в современную жизнь и продолжает развиваться. Знакомство школьников с хохломской росписью позволит раскрыть творческий потенциал учащихся, исследование по формированию чувства ритма позволит нам расширить систему уроков по изобразительному искусству. Представленная исследовательская работа актуальна и востребована, так как в настоящее время появляется необходимость в новых подходах к преподаванию народного искусства способные решать современные задачи эстетического воспитания и становления личности. В системе эстетического воспитания у учащихся прививается любовь к национальным промыслам России. Узнавая красоту народного искусства,

учащиеся чувствуют положительные эмоции и большое желание освоить процесс изготовления изделий. У учащихся просыпается и развивается созидательная активность, формируется художественный вкус. Народное искусство может помочь учащимся взглянуть на обычные вещи по-новому, увидеть красоту находящегося вокруг мира. Не все учащиеся имеют возможность соприкоснуться с изделиями хохломской, городецкой росписи, дымковской игрушки. В следствии этого знакомство с историей и технологией народного творчества на уроках изобразительного искусства считается актуальным как в теоретическом, так и в практическом отношении.

Цель исследования разработать и апробировать серию уроков на практике для развития чувства ритма на основе элементов хохломской росписи у младших подростков.

Объект исследования формирование чувства ритма в орнаменте декоративно-прикладного искусства у младших подростков.

Предмет исследования элементы хохломской росписи как средство развития чувства ритма в орнаменте декоративно-прикладного искусства у младших подростков.

В качестве **гипотезы** исследования выдвигается предположение что формирование чувства ритма в орнаменте декоративно-прикладного искусства через изучение элементов хохломской росписи будет эффективно, если на уроках декоративно-прикладного искусства использовать:

- задания от простого к сложному на формирования чувства ритма.
- использовать задание на последовательность и чередование элементов разных форм
- использовать задания на цветовое исполнение элементов хохломской росписи
- использовать наглядный материал и таблицы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Проанализировать педагогическую и методическую литературу, по проблеме исследования.

2. Выявить особенности формирования чувства ритма у младших подростков.

3. Изучить особенности влияния хохломской росписи на чувство ритма у младших подростков.

4. Определить критерии и уровни, сформированности чувства ритма.

5. Составить и провести серию уроков по декоративно-прикладному искусству для развития чувства ритма на основе элементов хохломской росписи.

6. Разработать методические рекомендации.

Методы исследования:

- анализ педагогической литературы
- наблюдение
- анализ продукта деятельности

База исследования: МБОУ СОШ № 17 г. Красноярск, 5 «Б», 5 «В» класс (40 человек).

Глава I. Теоретические основы понятия «ритм» в декоративно - прикладном искусстве

1.1. Сущность понятия «ритм»

Ритм в жизни и искусстве, одно из замечательных явлений, он проявляет свои характерные признаки через большую или меньшую периодическую повторяемость какого-либо элемента тождественных, подобных положений, дублируемых через некоторые интервалы. Если симметрии характерно спокойное равновесие элементов, то ритм предполагает движение, которое может быть продлено до бесконечности.

Ритм считается одним из основных композиционных начал в природе, присутствует во многих сферах действительности: космических явлениях, в органической и неорганической природе (границы кристалла, морской прибой), в повторяемости циклов времен года, в растительном мире, в человеческом организме (ритмы обмена веществ, дыхания, сердцебиения). Ритмичность присуща различным явлениям и формам природы: расположению листьев на ветке дерева, полос и пятен в окраске животных и т. п. Она существует во всех произведениях искусства: музыке, поэзии (чередование рифм), архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (разнообразное повторение и чередование форм на плоскости или в пространстве). Однако ритм в действительности и ритм в искусстве – это не абсолютно одно и то же [31, с. 30].

Подражая некоторым видам ритма искусство делает ритм одним из важных средств композиции, которая считается основой художественного творчества. Ритмы в искусстве ближе к вариантам повторяемости в органическом мире, где ритмы более пластичны, чем технические.

Художники часто наблюдают за миром животных, растений, видят и испытывают гармонию в природе: ритм, чередование, упорядоченность, разумность и рациональность. Развитое чувство ритма – является необходимым компонентом художественных способностей, об этом говорят авторы в области педагогики, психологии, изобразительного искусства:

БМ.Теплов, СП.Ломов, Н.В.Рождественская, И.Е Рогов и др. В эстетическом воспитании ритм выступает основой, которая соединяет в единое целое, заложенное природой в личности ощущение красоты. Человек восхищается природой, ее гармонией, сопоставлением и обобщением нашло отражение в обобщенных стилизованных формах и ритмах искусства. Так появились элементы и композиции декоративно-прикладного искусства по мотивам растительных форм. «Ритм» буквально означает «такт», «мерность» (от греческого «рафмос»). В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты, неравномерность. Ритм в декоративно-прикладном искусстве присутствует, как один из важнейших элементов выразительных средств композиции. Он не только участвует в построении изображения, но и придаёт содержанию определённую эмоциональную окраску. В произведениях декоративно-прикладного искусства особая роль отводится ритму. В узорах разных мастеров можно найти стилизованные изображения животных, птиц, человека [28, с.44].

Важнейшие признаки ритма — это повторяемость элементов, явлений или форм. Многочисленные композиции орнамента построены на определённом ритмическом чередовании элементов. Одно из главных мест в рисунке занимает орнамент. Исследователь русского прикладного искусства М.Н. Каменская отмечает, что в народном прикладном искусстве высота достигает орнамент. Орнамент – это преднамеренно созданный узор, элементы которого ритмично повторяются. Основным свойством орнамента является ритм. Ритм орнамента может быть простым и сложным. Ритм рассматривается, как элемент композиции, своеобразное организующее начало. Декоративно –прикладное и народное искусство является источником творческой деятельности. Художественные достоинства произведений, форма и содержания орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в декоративно-прикладном искусстве яркие и доступные образы для применения их в практике эстетического и нравственного формирования личности младшего подростка. Народные мастера хорошо знали о

воздействии цвета на психику человека. Они учитывали, что с тем или иным цветом в сознании человека нередко ассоциируются определенные явления, конкретные настроения и переживания. Народные умельцы в цветовом решении отдают предпочтение красному цвету. Именно с ним связываются представления о радости, веселье, торжестве и счастье. Он вызывает в нашем сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле. Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие фактур материалов – характерные особенности работ народного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому чувству, восприятию и пониманию детьми. Как в произведениях народного искусства, так и в детских работах все радостно и красочно. Выполняя работы по мотивам народного орнамента, учащиеся начинают понимать принципы художественного обобщения, познают приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета. [9, с.18].

Н.А. Костерин педагог – художник в собственных работах выявляет в изображаемых предметах их эстетические качества, внутреннее содержание, выделение главного и характерного с поддержкой таких выразительных средств декоративной композиции, как ритм, контраст и нюанс. Они считаются совместными качествами для декоративной и художественной композиции. Всевозможные формы жизни визуально проявляют себя в движении. Глаза, наблюдая за движущимся телом, повторяют все фазы его перемещение и одновременно воспринимают протяженность пространства, преодолеваемую телом. В результате многократных жизненных наблюдений в наших представлениях устанавливается определенная связь между движением и протяженностью. Эта связь оживляется при восприятии ряда изображенных фигур и ассоциативно рождает идею о движении. Эта индивидуальность зрительного восприятия циклических фигур широко используется в изобразительном искусстве для выражения движения, жизни. Ритмичность,

характер ритма проявляются по-разному: в одном случае через строго равномерное чередование одних и тех же акцентов, и интервалов; в другом - через равномерный повтор одних и тех же акцентов, и интервалов, но с неизменным убыванием или нарастанием их массы, светлоты, цвета, а в третьем — через приблизительно один и тот же повтор различных акцентов и интервалов. Первый вид ритмичности используется там, где надо продемонстрировать неодолимость движения или строгость, монументальность и завершенность формы. Здесь ритмичность имеет место быть в математически четком повторе геометрически и физически равных частей, например, декоративных фигур в узоре ковровой дорожки. Второй вид ритмичности имеет место там, где нужно выявить главное ослаблением или усилением движения либо создать впечатление его затухания или оживления. В декоративно-прикладном искусстве используют увеличением объёмов и усилением яркости узора главной части, а также уменьшением размеров второстепенных элементов с погашением их цветовой насыщенности. С данной же целью второй вид ритмичности широко используется в живописи и скульптуре. Третий вид ритмичности, чаще всего, находит свое применение в всевозможных видах и жанрах изобразительного искусства в качестве средства правдивой передачи «жизни в формах самой жизни». Поскольку в жизни не бывает абсолютно схожих вещей, то изобразительное искусство по большей части пользуется третьим видом ритма, позволяющим организовать композицию с помощью свободного чередования ориентировочно схожих или разнородных фигур. В декоративно-прикладном искусстве данный вид ритмичности наблюдается в определенных, сюжетных изображениях или в узорах, оживляющих геометрически строгую форму изделия. Таким образом, ритм членит форму, выделяет главное, ослабляет значение второстепенного, делает предмет более статичным или динамичным, более цельным или разобщенным в полном соответствии с творческим замыслом композиции [12, с.33].

Художник Йоханнес Иттен в книге «Искусство формы» писал, что ритм основан на повторах и созвучиях точек, линий, геометрических форм, пятен, объёмов, а также всевозможных пропорций, текстур и цветов. Ритм возникает при тактовом повторении элементов, когда чувствуется регулярность в соотношении вертикального и горизонтального, сильного и слабого, длинного и короткого. Занимаясь со своими студентами, давал им различные упражнения на ритм. Для начала он заставлял их маршировать на месте. При этом в такт хлопая в ладоши. Такое несложное ритмическое упражнение воздействовало на все их тело. Наконец, они переходили к изображению ритма на бумаге: ритмы марша изображались тонкими и жирными прямыми линиями также он некоторых студентов просил танцевать вальс, впоследствии чего они его изображали на бумаге, ритмы вальса – дугообразными. Также они пробовали изображать ритм в круговой композиции. Йоханнес Иттен отмечает, что ощущение ритма может возникнуть не только в результате механического повтора, но и изобразить и почувствовать на бумаге. Что такое ритм, до некоторой степени можно понять и объяснить, но его глубинная природа объяснению не поддается. Написанное в ритмическом ключе владеет своеобразной внутренней динамикой, что роднит его с живыми формами [7, с.105].

1.2 Особенности формирования чувства ритма в декоративно-прикладном искусстве у младших подростков

Любой вид искусства имеет для младшего подростка большое значение; оно влияет, порождает и углубляет благородные, высокие чувства младшего подростка, активно формирует его эстетическое отношение к окружающей действительности. Таких положительных влияний выделяют очень много. Мы остановим свое внимание на декоративно-прикладном искусстве, которое также содействует обогащению художественного восприятия подростков, развивает фантазию, воображение.

Народное декоративно-прикладное искусство – это «вид искусства (близкий к изобразительному), произведения которого представляют собой предметы, обладающие определенными художественно-эстетическими свойствами, но в то же время имеющие непосредственное практическое предназначение в быту, труде или специально предназначенные для украшения жилищ, архитектурных сооружений, улиц, площадей, парков» [32, с. 26].

Такой тип искусства является одним из важных средств художественного воспитания младших подростков. Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления учащихся преобразовывать мир, развивает нестандартность мышления, свободу, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. Более того, изучение народных традиций является основной задачей в эстетическом и трудовом воспитании обучающихся общеобразовательной школы. Таким образом, изучение декоративно-прикладного искусства органично вписывается в программу обучения школьников всех возрастов, в т. ч. и младших подростков.

Декоративно-прикладное искусство, помимо прочих отмеченных ранее функций, позволяет формировать многие художественные способности, одним из которых является чувство ритма. В декоративно-прикладном искусстве чувство ритма создается чередованием материальных элементов в пространстве. Ритм является композиционным приемом декоративно-прикладного искусства, под ним понимается повторение элементов объемно-пространственной и плоскостной – орнаментальной формы и интервалов между ними, объединенных сходными признаками (тождественными, нюансами и контрастными соотношениями свойств).

Чувство ритма, понимаемое как способность человека различать элементы ритмического рисунка, является компонентом художественных способностей, компонентом художественного восприятия личности (в частности, восприятия художественно-смыслового значения предмета), и крайне важно развивать его в младшем подростковом возрасте. Психологи

отмечают утрату у средних школьников (11–12 лет) способности к чувственному познанию эмоционального контекста произведения, играющего решающую роль в понимании замысла, снижение творческого потенциала восприятия, способности интерпретации образа [13, с.29]. Похожее мнение имеют А.И. Борисова и В.Г. Степанов: «в подростковом возрасте развитие творческого воображения задерживается из-за того, что в интеллектуальной деятельности учащихся начинает преобладать левое полушарие с его словесно-логическим способом приема и переработки информации» [7 с.95]. Таким образом, способности к анализу, к «чувствованию» художественных произведений младшего подростка в силу своих возрастных особенностей в определенной мере ослабевают, в связи с этим актуальным является поддержание, формирование и развитие чувства ритма.

При этом у младшего подростка весьма значима потребность в познании. Данная потребность может быть удовлетворена в декоративно-прикладном искусстве: учащиеся познают образы народных произведений, воплощенные в разных материалах, свойствах различных материалов, виды искусств.

Выделяют огромное количество видов декоративно-прикладного искусства: анализ литературы по проблеме исследования показал, что среди них можно выделить те виды, которые позволяют развивать чувство ритма (у младших подростков в том числе) это декоративная вышивка, плетение, различные виды изобразительного искусства (кистевая роспись, рисование по стеклу, дереву).

Важность декоративно-прикладного искусства для формирования чувства ритма у младших школьников заключается в том, что ритм в совокупности с красотой материала, соотношением пропорций служит единственным средством воплощения идейного замысла изделия (например, лишённые декора изделия из стекла или др. ничем не тонированных материалов). Здесь наглядно проявляется особое значение чисто эмоциональных, неизобразительных средств художественного языка,

использование которых роднит декоративно-прикладное искусство с архитектурой.

Особое значение в декоративно-прикладном искусстве отводится декору (средства изобразительных искусств и орнамент). Обладая собственной эмоциональной выразительностью, своим ритмом и пропорциями (нередко контрастными по отношению к форме, как, например, в изделиях хохломских мастеров, где скромная, простая форма чаши и нарядная, праздничная роспись поверхности различны по своему эмоциональному звучанию), декор зрительно видоизменяет форму и в то же время сливается с ней в едином художественном образе. Иногда орнамент или изображение становятся основой формообразования изделия, например, узор решетки, кружева, рисунок плетения ткани, ковра. Необходимость согласовать декор с формой, изображение – с масштабом и характером изделия, с его практическим и художественным назначением приводит к трансформации изобразительных мотивов, к условности трактовки и сопоставления элементов природы. Декор, появляясь на изделии также существенно влияет на его образную структуру. Нередко именно благодаря своему декору, бытовой предмет становится произведением декоративно-прикладного искусства [30, с.45].

В декоративно-прикладном искусстве зачастую используется орнамент. Орнамент, понимаемый как «узор, предназначенный для украшения различных предметов», имеет важное значение для формирования у учащихся чувства ритма. В орнаменте ритмические построения проявляются в «чистом» виде (значительнее, чем проявление других композиционных средств), поэтому ритм в орнаменте легкодоступен для восприятия и изучения и воспроизведения младшими подростками. Выполнение учебных заданий по построению орнаментальных композиций, позволяет учащимся осознанно использовать различные виды ритма и комбинировать различное количество ритмов [30, с.39].

Подводя, итоги данному параграфу отметим, что обучение декоративно-прикладному искусству, крайне полезно для учащихся

образовательной школы, в частности, для младших подростков. Декоративно-прикладное искусство развивает художественные способности, в точности и чувство ритма. Ритм служит единственным средством воплощения идейного замысла изделия. Особенностью формирования чувства ритма в декоративно-прикладном искусстве у младших подростков, на наш взгляд, является то, что эта задача может быть реализована в процессе обучения – например, на уроках изобразительного искусства.

1.3 Хохломская роспись и ее характерные особенности

Хохлома – старинный русский народный промысел, зародившийся в XVII веке в Нижегородском Заволжье. Является одним из наиболее известных видов русской народной живописи. Это было время просторного заселения нижегородских земель различным народом, среди которого были «старообрядцы» — противники церковных реформ патриарха Никона. Они знали секрет золочения икон при помощи серебряного металла и льняного масла-олифы. Впоследствии, с выходом в свет более дешевого олова, этот способ перешел и на посуду. Используя опыт иконописцев и мастеров церковной утвари начиная с XVII века, на всю Россию славилась расписная деревянная посуда заволжских мастеров. «Парадная» посуда изготавливалась по особым заказам маленькими партиями из разных пород дерева, различных форм и художественной отделки, и предназначалась для дарения именитым гостям и иностранным послам.

Существует легенда появления хохломской росписи. Жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и великодушно награждал за труды. Любил мастер своё ремесло, но больше всего любил он свободную жизнь и в следствие этого он однажды тайно покинул царский двор и перебрался в глухие Керженские леса. Срубил он для себя избу и стал заниматься прежним делом. Мечтал он о таком искусстве, которое стало бы родным всем, как простая русская песня, и чтобы сказалась в нём красота родной земли. Так и появились первые хохломские чашки,

красиво украшенные пышными цветами и тонкими веточками. Слава о великом мастере разнеслась по всей земле. Отовсюду приезжали люди, чтобы полюбоваться на его мастерство. Почти все рубили здесь избы и селились вблизи. Наконец, дошла слава мастера и до грозного государя, и повелел он отряду стрельцов найти беглеца и привести. Но быстрее стрелецких ног летела народная молва. Узнал мастер о своей беде, собрал односельчан и раскрыл им секреты своего ремесла. Раздал свои кисти и краски, а утром, когда вошли в село царские посланцы, чудо-художника не нашли. Исчез мастер, но не исчезло его мастерство. Только остались на земле его краски напоминая всем и о счастье свободы, любви к людям, и о жажде красоты. Видно, не простой была кисть мастера - кисть из солнечных лучей. Такова легенда. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в руки. Таково старое предание о зарождении яркого и самобытного искусства хохломской росписи, которую часто называют золотой, пламенной, или огненной. И это неслучайно; искусство Хохломы не могло бы родиться без огня, без закалки изделий в русской печи.

В росписях Хохломы нет сценок жанров; все свое искусство художники направили на изображение растительных мотивов, или так называемого травного орнамента, связанного с традициями живописи Древней Руси. Совместно с техникой окраски в изделия проникли и рисунки орнамента, известные иконописцам [4,с.34]. Особенное распространение получил растительный орнамент, который послужил основой для формирования хохломских травных узоров. Нашли отражение и графические орнаменты с линейными контурами и проработанными деталями. Некоторые мотивы были подсказаны рисунками с завитками, украшавшими заставки древних рукописей. Таким образом, особенности орнаментальных узоров Хохломы возникли в результате слияния в промысле двух традиционных линий русского декоративного искусства, одна из которых восходила к орнаменту иконописи, а другая к ремёслам Древней Руси. На основе этого наследия,

произошло формирование уже нового искусства, связанного в своей дальнейшей судьбе с оформлением предметов быта. Уже в XVIII веке промысел широко распространился среди деревенского населения и стал известен далеко за пределами страны. Традиции неизменно передавались из поколения в поколение и ревностно оберегались от чужеродных влияний нового времени. Любили мастера исконные народные мотивы, близкие самым широким слоям крестьянского населения. Из поколения в поколение писали они-то, что переняли от основателя и деда, что было близко и понятно. Но столь небольшая иконография образов, хранимых мастерами промысла, не стесняла их творческих возможностей. Писали каждый раз по-новому. В собственном развитии роспись переживает несколько этапов.

Первый период – конец XVII – начало XVIII века – становление промысла. Второй период 80–90 годы XIX века-увеличение спроса на изделия, попытка модернизировать уже образовавшиеся орнаменты, в качестве дополнительных появляются новые цвета: коричневый, зеленый, желтый, небольшой период застоя, когда упал спрос на изделия, сменился подъемом в 30-е годы XIX века. Тогда же формируются два основных центра росписи, существующие и сейчас, такие как город Семёнов и село Сёмино. Эти центры отличаются стилистическими особенностями и приемами росписи. Выпускается большой ассортимент деревянных изделий. Изделия довольно востребованы и очень популярны во всем мире. Наблюдается быстрый рост ложкарных и токарных ремесел в XIX веке. Окраской ложек были заняты многочисленные деревни; ими торговали в Хохломе, в приволжском Городце, в старообрядческом Семенове.

В Хохломской росписи издавна сложились разновидности орнамента и техники его исполнения: «Верховое» письмо: «травная роспись», «под листок», «под фон», «кудрина».

«Верховое» письмо

Традиционным примером «верхового» письма является «травка» и «под листок» с красными и черными кустиками, стебельками, создающими графический набросок на золотом или же серебряном фоне. «Травный» орнамент, исполняется гибкими подвижными мазками, из волнистых тонких стебельков, соединённых в ритмический узор. Расписывать изделия «травкой» начинают с выполнения крупных элементов, которые служат канвой узора. На плоскость изделия в определенном ритме и очередности наносятся крупные, плавно изогнутые мазки — листья, вслед затем узкие завитки и мелкие мазки. При этом художник стремится постоянно разнообразить рисунок: травки при кажущейся одинаковости непохожи один на другой. Так, мазки наносятся с различной степенью нажима и изогнутости, завершаются острыми или закругленными концами [9, с.18].

Приемы «травной» росписи напоминают приемы каллиграфические, заимствованные у переписчиков книг, так как роспись выполняется с нажимом на кисть, как на перо при письме. Коснувшись острым кончиком кисти расписываемой поверхности, плавно нажимают на кисть и продвигают ее вперед, а как только достигается необходимая ширина мазка, кисть продвигают помаленьку приподнимая. При этом мазок сужается и становится острым, как только кончик кисти оторвется от расписываемой поверхности изделия. Также выполняются все другие элементы травной росписи. Короткие каплевидные мазки получают легким касанием кисти к расписываемой поверхности. В процессе росписи кисть держат почти под прямым углом к расписываемой поверхности, прижимая ее черенок большим пальцем к среднему и указательному. Держать кисть все время на весу довольно утомительно, особенно при выполнении трудных составляющих элементов росписи. Поэтому часто в качестве опоры художник использует мизинец, которым упирается в те участки изделия, где еще не нанесена роспись. Иногда, «травный» орнамент дополняется так называемой припиской. Это делает его более сложным и выразительным. К элементам приписки относятся

составленные из мелких мазков простые цветы, колоски, ягоды, листики и другие растительные элементы [7, с.44].

Рис. № 1 Хохломская роспись «травка»

Роспись «под листок»

Основу росписи «под листок» составляют остроконечные или округлые листья, в росписи используют разные ягоды (крыжовник, клубника), цветы. В хохломском промысле мастера пишут растительные элементы с помощью «тычка».

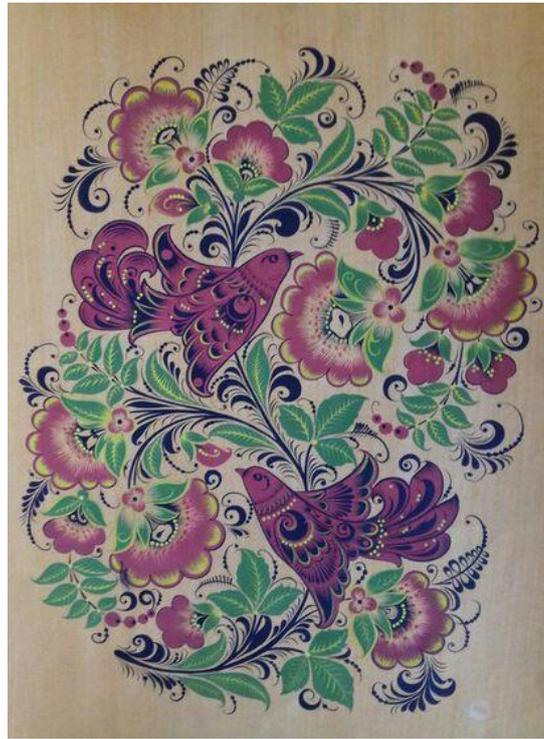

Рис. № 2 Хохломская роспись «под листок»

Хохломская роспись «под фон»

Во второй половине XIX века, фоновое письмо получает широкое распространение на хохломском промысле. Роспись «под фон» начинается с нанесения контура растительного мотива. Фон между элементами раскрывается основными ведущими цветами хохломской росписи, а «золотом» в росписи остаются растительные элементы: крупные листья, цветы, плоды и стебли. «Золотые мотивы» орнамента тонко разрабатываются поверх графикой, что придает росписи дополнительную узорчатость. Следующий за ним этап называется отпиской и заключается в том, что фон окрашивается черной, красной, коричневой или зеленой краской вокруг намеченных контуров. На поверхности изделия образуются «золотистые мотивы» орнаментальных мотивов, которые контрастно выделяются на цветном фоне. Затем следует прорисовка деталей так называемая «разживка». На листьях рисуются прожилки, на цветах — тычинки, штрихами подчеркивается объемность растительных элементов, работа заканчивается

выполнением «травки» на основном ведущем стебле растительного орнамента [11, с. 30].

Рис. № 3 Хохломская роспись «под фон»

Хохломская роспись «кудрина»

Особой разновидностью хохломского письма является «Кудрина». Свое название «Кудрина» получила от золотых кудреватых завитков, которые образуют необычные узорные формы листьев, цветов и бутонов. Ключевую роль в росписи «Кудрина» играет не кистевой мазок, а контурная линия, плоское пятно золота и тонкий штрих в проработке деталей. От появления хохломской росписи до нынешних дней всевозможные ее виды претерпели огромные изменения, хотя стилистическая основа осталась той же. Роспись «Кудрина» во многом берет свои истоки в декоративной культуре русского барокко – манере необычных форм, вычурных деталей. Орнамент «кудрины» создается теми же приемами, собственно, что и роспись «под фон» [2, с.15].

Узоры пишутся тонкой линией, похожие на кудри. Более четко рисунок проявляется при закрытии фона черной или красной краской. Но в целом за счет не закрытых фоном крупных цветов, стеблей и листьев, в орнаменте преобладает золотой цвет, что присваивает росписи особую торжественность. Внутри золотого орнамента для придания ему большей выразительности разрабатываются все элементы «разживками», в «кудрине» они многообразны. Мастера росписи создают узоры, отличающиеся особой изысканностью, покрывают сферические и плоские поверхности, выявляя красоту и грациозность самих форм токарных или резных изделий. Цветовая гамма в

современной росписи расширена, кроме черного и красного цвета в сочетании с золотым – традиционного триколора, пришедшего из иконописи, - используются зеленый и желтый, оранжевый и коричневый цвет. Благодаря воображению мастеров появляются все новые мотивы, создаются все новые и новые композиции хохломской росписи.

Рис.№ 4 «кудрина»

Рис.№ 5 «кудрина»

Выразительные особенности хохломской росписи (ведущая линия в орнаменте, закон трехкомпонентности)

Ведущая линия в орнаменте.

В любом виде хохломской росписи будь это «верховое письмо», «под фон», «кудрина»; элементы как главные, так и второстепенные расположены не беспорядочно, а подчинены определенным законам. Ритмическая основа хохломского орнамента — это основная ведущая линия. Все элементы расположены на ведущей линии и подчинены ее направлению. Ведущая линия имеет форму криулей, которые чередуются и плавно объединяются между собой. Также она может быть в виде полукриулей или прямой линии.

Количество криулей в композиции, в основном должно быть четное (4,6,8). Насколько бы хорошо и правильно не были выписаны элементы орнамента, но если ведущая линия будет ломаная, то весь композиционный ритм нарушается, и композиция будет читаться неверно [5, с.17].

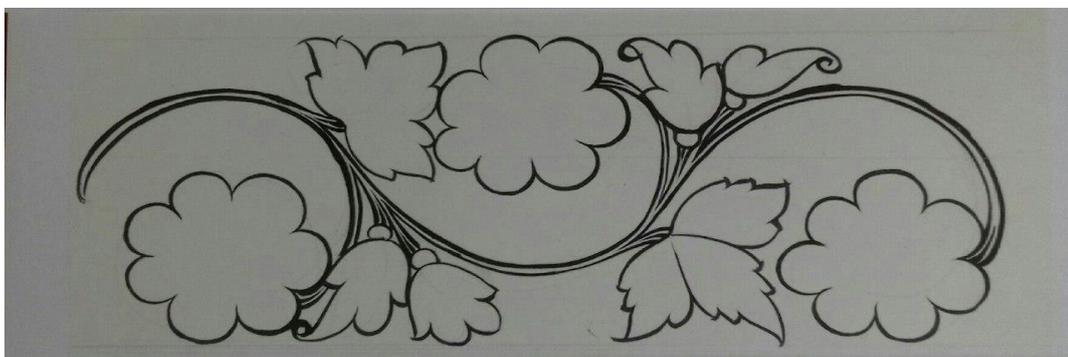

Рис.№ 6 «Ведущая линия в орнаменте»

Закон трехкомпонентности

Закон трёхкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три разных размера, три разных интервала, между мотивами и периодически их повторять.

Рис.№ 7 «Закон трехкомпонентности»

Развитие чувства ритма у младших подростков на занятиях по декоративно-прикладному искусству

Большим потенциалом для развития чувства ритма у младших подростков обладают уроки изобразительного искусства. Освоение данной учебной дисциплины предполагает ознакомление учащихся с законами композиции, с различными выразительными средствами, возможностями их применения в различных видах изобразительной деятельности и т.д.

Развитие чувства ритма у младших подростков на занятиях по изобразительному искусству должно, на наш взгляд, базироваться на таких принципах [13, с. 33]:

- опора на возрастные особенности младших подростков;
- отбор произведений, в которых наиболее ярко выражен художественно-образный строй;
- формирование системы знаний в области декоративного искусства, умений и навыков прочтения его языка, художественных средств выразительности и содержания произведения, а также практических умений и навыков в изобразительной деятельности.

К вышеперечисленным принципам и условиям развития чувства ритма у младших подростков на занятиях по изобразительному искусству можно отнести и такие [30, с. 35]:

- создание атмосферы психологического комфорта: учитель должен активизировать положительное и эмоциональное отношение подростка к усвоению учебного материала;
- наглядное представление учебного материала, о котором мы подробнее расскажем ниже;
- наличие межпредметных связей: можно выстраивать связи с уроками технологии, истории и т.д.;
- учебный материал представлен в виде упражнений: представление учебного материала в виде упражнений служит важным условием

целенаправленного развития чувства ритма в контексте творческих способностей;

- построение заданий от простого к сложному: сложность заданий, соответствующая «зоне ближайшего развития»;
- значительные объемы самостоятельной работы.

Младшие подростки в процессе учебной деятельности на уроках изобразительного искусства приобретают знания о ритме, осваивают навыки и способы действия, и это невозможно без постоянных упражнений, в ходе которых закрепляются полученные знания.

– с целью наиболее углубленного теоретического и практического ее познания. Прочное и сознательное усвоение знаний, интенсивное накопление практического опыта возможно лишь в том случае, если все звенья учебного процесса содержат педагогически эффективные упражнения.

Система упражнений должна активно помогать, школьникам научиться самостоятельно, использовать имеющиеся резервы в меняющихся ситуациях, применять приобретенные умения и навыки при решении новых задач.

Помимо использования специальных упражнений важна и творческая активность младших подростков. Именно в процессе творчества наступает момент, когда вычленение и осознание ритмических соотношений представляет собой осознанную задачу. Продуманная последовательность таких заданий и упражнений в порядке постепенного их усложнения обеспечит целенаправленное понимание ритмических закономерностей.

Очень важно, чтобы занятия по изобразительному искусству носили приоритетно практический характер – это может быть наглядный показ образцов художественных произведений, колористических схем, а также работа с натуры. Это важно в связи с тем, что развитие чувства ритма связано с развитием чувствительности зрительного анализатора. Но это не обозначает, что можно обойти вниманием теоретическую часть. Учитель по изобразительному искусству должен ознакомить младших подростков с

понятием ритма, его видами, проявлениями в изобразительном искусстве, закономерностями ритмических построений и т.д.

Для осуществления целенаправленной работы по развитию чувства ритма у младших подростков целесообразно выявить уровень чувства ритма у учащихся данной возрастной группы. Выделяют три степени (уровня) развития чувства ритма (таб. 1):

Таблица 1.

Степени (уровни) развития чувства ритма учащихся

Степени (уровни) развития чувства ритма учащихся		
Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
<ul style="list-style-type: none"> - высокие знания, - осмысленное и последовательное усвоение материала, - умение устанавливать причинно-следственные связи, выделить существенное, - осуществление «дальнего» переноса в пределах эмпирического и теоретического знания; - устойчивая активность, инициативность, самостоятельность в творческой и исполнительской деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> - слабое владение смыслом, - единичное и случайное оперирование знаниями; - умение аргументировать свою точку зрения на несущественном уровне, - случайное оперирование причинно-следственными связями; - внешняя активность и исполнительская деятельность в работе 	<ul style="list-style-type: none"> - слабое знание и даже полное отсутствие знаний о ритмических построениях, - непонимание и неумение осмыслить учебный материал, - неумение устанавливать причинно следственные связи, - негибкость в применении и использовании имеющихся сведений о ритме, - пассивность в работе

При развитии чувства ритма у младших подростков полезно использовать занятия с кистевой росписью: например, Хохлома, Городец, Северная Двина и т.д. Кистевая роспись полезна школьникам и в других целях: занятие кистевой росписью положительно влияет на развитие личностных качеств учащихся младшего подросткового возраста, особенно необходимых на данном этапе психического развития школьников, так как занятия росписью требуют волевых качеств и усилий, усидчивости,

концентрации внимания, а также способствуют развитию художественно-образного мышления, активизируют творческую деятельность [40,с. 26].

Чтобы обеспечить интерес учащихся к освоению кистевой росписи на уроках изобразительного искусства, целесообразно использовать нетрадиционные методы и формы проведения уроков. Так, неотъемлемым фактором активизации творческой деятельности подростков является новизна. Поэтому можно включить в теоретический блок изучение художественных росписей, что будет способствовать появлению интереса у школьников, а также расширению кругозора.

Как мы отметили, занятия кистевой росписью очень подходят для формирования чувства ритма у младших подростков. Овладение навыком росписи проходит путем многократного повторения элементов, совершения одних и тех же движений рукой по заданному алгоритму – т.е. в создании рисунка присутствует ритмическая деятельность.

Уроки изобразительного искусства обладают большим потенциалом развития чувства ритма у младших подростков. На основе теоретического обзора мы выделили основные принципы и условия развития чувства ритма у младших подростков на занятиях по изобразительному искусству: это опора на возрастные возможности младших подростков, создание атмосферы психологического комфорта. Также мы раскрыли содержание теоретического и практического блока программы развития чувства ритма у младших подростков, описали высокий, средний и низкий уровни развития чувства ритма у учащихся.

Выводы по первой главе

Анализ литературы по проблеме исследования: «ритм в декоративно-прикладном искусстве» показал нам, что данное понятие определяется следующим образом: ритм в декоративно-прикладном искусстве – это одно из важных средств приведения многообразных элементов формы к единству, упорядочения их расположения, это один из элементов выразительных средств композиции. Развитое чувство ритма является главным компонентом художественных способностей.

Мы проанализировали особенности формирования чувства ритма в декоративно-прикладном искусстве у младших подростков и сделали выводы, что изучение декоративно-прикладного и народного искусства, полезно для учащихся средней образовательной школы, в частности, для младших подростков. Декоративно-прикладное и народное искусство развивает художественные способности, формирует чувство ритма у младших подростков. Ритм служит единственным средством воплощения идейного замысла изделия. Особенность формирования чувства ритма в декоративно-прикладном и народном искусстве у младших подростков, может быть реализована в процессе обучения – например, на уроках изобразительного искусства. У учащихся весьма значима потребность в познании. Уроки изобразительного искусства обладают большим потенциалом развития чувства ритма у младших подростков. На основе теоретического обзора мы выделили принципы и условия развития чувства ритма у младших подростков на занятиях по изобразительному искусству: это опора на возрастные возможности младших подростков, создание атмосферы психологического комфорта; наглядное представление учебного материала построение заданий от простого к сложному. Также мы раскрыли содержание теоретического и практического блока программы развития чувства ритма у младших подростков, описали высокий, средний и низкий уровни развития чувства ритма у учащихся.

Для формирования чувства ритма у младших подростков очень подходят занятия кистевой росписью. Овладение навыком росписи проходит путем многократного повторения элементов, совершения одних и тех же движений рукой по заданному алгоритму – в создании рисунка присутствует ритмическая деятельность. Одним из вариантов такой кистевой росписи является хохлома, которой целесообразно обучать младших подростков для развития чувства ритма.

Глава II. Экспериментальное исследование по формированию чувства ритма у младших подростков на основе хохломской росписи

2.1 Анализ результатов констатирующего эксперимента

Базой исследования стала МОБУСОШ № 17 г. Красноярск, 5 «Б», 5 «В» класс.

К началу исследования был, подготовлен материал для обследования: история, различные фрагменты хохломской росписи, книга Иоханнеса Иттена. Учащиеся, выполняли разные задания, мы проводили диагностику, выявляли их уровень знаний ритма. Важно было узнать, что учащиеся знают о ритме в изобразительном искусстве. В констатирующем эксперименте была использована книга Иоханнеса Иттена «искусство формы», где он описывал, конкретные методики и упражнения на ритм. Для достижения поставленной цели мы разработали серию занятий, направленных на развитие формирования чувства ритма у младших подростков, на основе изучения хохломского орнамента.

Цель: выявить чувство ритма у младших подростков.

Для достижения цели нужно решить следующие **задачи:**

1. Поиск и изучение материалов по проблеме эксперимента
2. Составление программы эксперимента, и разработка заданий критерий оценки
3. Организация и проведение эксперимента
4. Анализ полученных знаний
5. Подвести итоги эксперимента

Для проведения эксперимента были подобраны два класса :5 «Б» и 5 «В» В эксперименте участвовало пятьдесят человек в возрасте 10-14 лет. Учащиеся МБОУСОШ №17 г. Красноярск.

Для выявления чувства ритма у младших подростков нами были разработаны следующие методики:

1. Карточка «трехкомпонентные элементы». Методика Иоханнеса Иттена «искусство формы» Критерий оценки в табл. № 1 п.1 (Приложение А)

2. Карточка (заранее заготовленный рисунок с изображением зрителей в зрительном зале.) Методика Иоханнеса Иттена «искусство формы» «Критерий оценки в табл. № 1 п.2 (Приложение А)

3. Карточка с заданием (работа по шаблону.) Методика Иоханнеса Иттена «искусство формы» Критерий оценки в табл.№ 1 п.3 (Приложение А)

1. Карточка (трехкомпонентные элементы) по методике Иоханнеса Иттена

В качестве методики была использована монография художника – искусствоведа Иоханнеса Иттена. Задание направлено на формирование чувства ритма и движение акцентных форм. Учащиеся, с помощью заготовок (вырезанных из бумаги кругов, разного цвета и объёма). приклеивают на бумагу образцы, они должны с помощью заготовок передать движение, ритм, чередование. За правильно выполненное задание ученику начисляется 1 балл, за неправильный 0 баллов. Если задание выполнено правильно и в работе составлен ритм и чередование –это 4-5 баллов. Чередование элементов выполнил, но допустил небольшие технологические поправки – это 3-4 балла, если ритм не выдержан и нет понимания это 1-2 балла.

1.Уровни	низкий	средний	высокий
Баллы	1-2	3-4	4-5

Рис.1 Уровни оценивания сформированности чувства ритма.

2.Карточка (заранее заготовленный рисунок с изображением зрителей в зрительном зале) по методике Иоханнеса Иттена

В качестве третьей методики, также была использована монография Иоханнеса Иттена. Учащимся, раздают заранее заготовленные рисунки, где изображен зрительный зал. Задача: была, в том, что они с помощью 3 цветов выделяют головы людей. Тем самым они должны увидеть движение и чередование ритма. За правильно выполненное задание ученику начисляется 1 балл, за неправильный 0 баллов. За правильно выполненное задание ставится 4-5 баллов, за задание, выполненное правильно, но не до конца сделанное 4 балла. Задание выполнено на низком уровне, ритм учащийся выделяет, но выполняет не аккуратно.

1.Уровни	низкий	средний	высокий
Баллы	0-2	2-3	4-5

Рис.2 Уровни оценивания сформированности чувства ритма.

3.Карточка с заданием (работа по шаблону)

Основано на понятие «ритм». Учащимся раздали карточки с заданием, где они должны были с помощью хохломских элементов, которые им были представлены, составить ритм, меняя положение и чередование цвета. За каждый правильный ответ, начисляется 1 балл, за неправильный 0 баллов. На основании количества баллов определяется уровень знаний учеников о ритме

1.Уровни	низкий	средний	высокий
Баллы	0-2	2-3	4-5

Рис.3 Уровни оценивания сформированности чувства ритма.

Анализ результатов проведенного констатирующего эксперимента

5 «Б» класс

низкий уровень - 4 (человека) 22%, средний уровень-11 (человек) 57%,
высокий уровень - 4 (человека) 21 %.

5 «В» класс

низкий уровень – 6 (человека) 36%, средний уровень- 6 (человек) 35%,
высокий уровень - 5 (человека) 29 %.

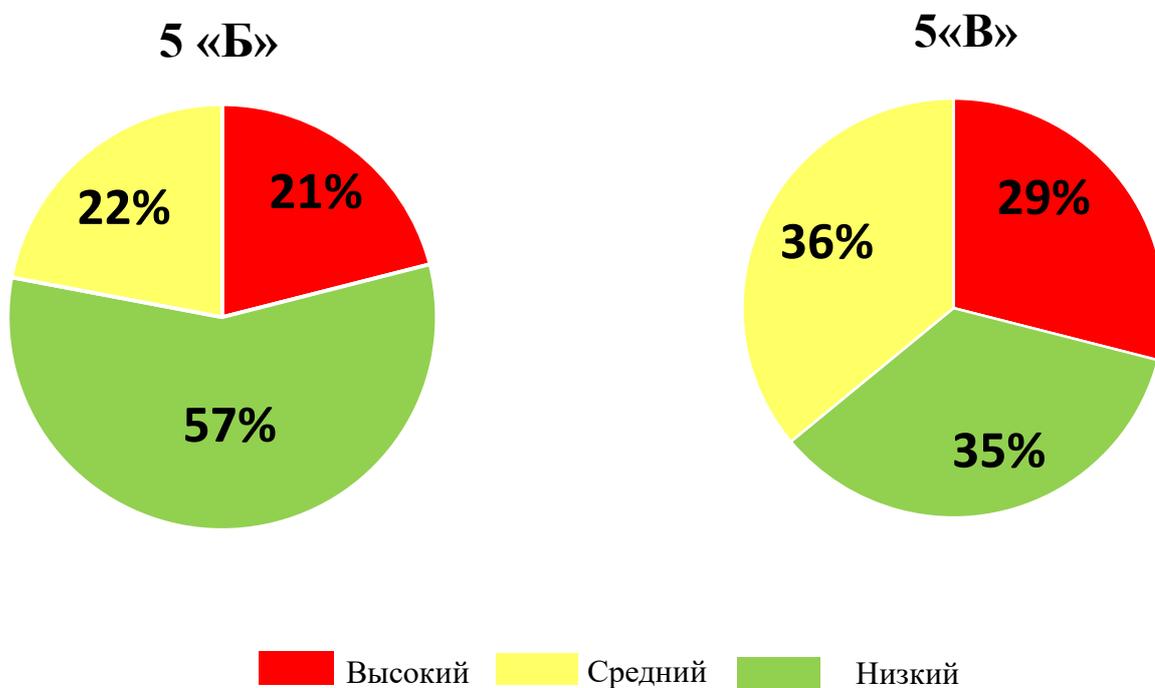

Рис. № 1 Результаты уровней по критерию 1 «Способность передать ритм через чередование элементов разных форм»

5 «Б» класс

низкий уровень - 8 (человек) 42%, средний уровень- 8 (человек) 42%,
высокий уровень - 3 (человека) 15 %.

5 «В» класс

низкий уровень – 3 (человека) 17%, средний уровень- 11 (человек) 64%,
высокий уровень - 3 (человека) 17 %.

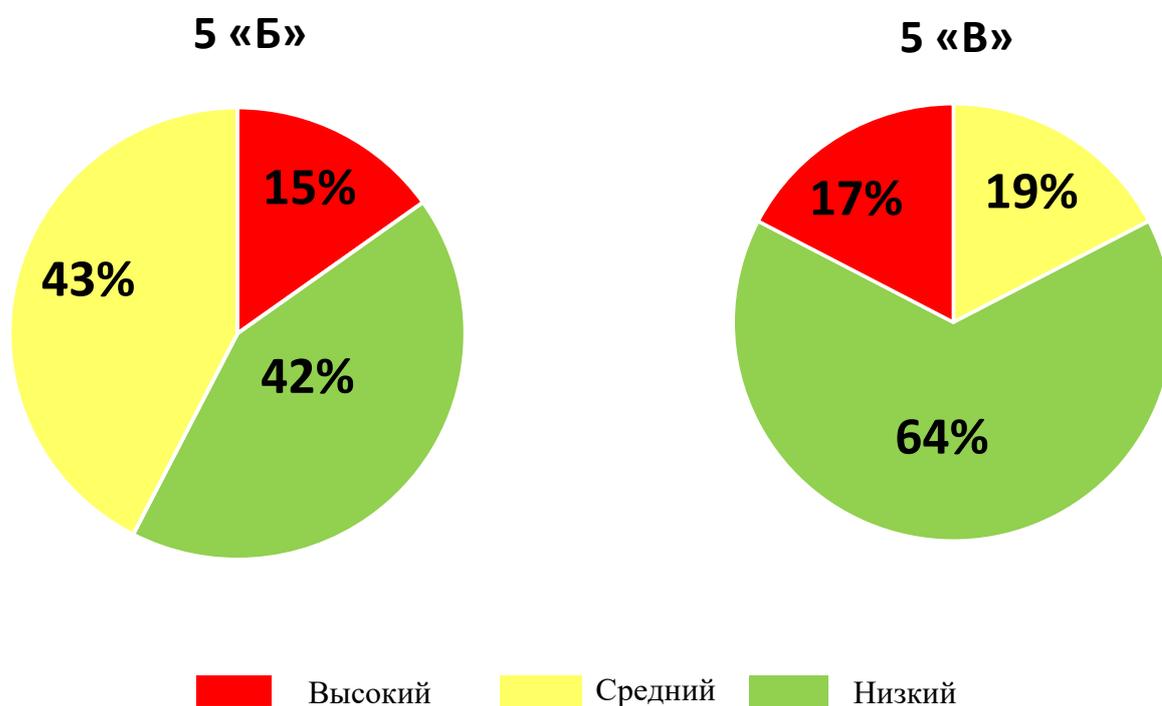

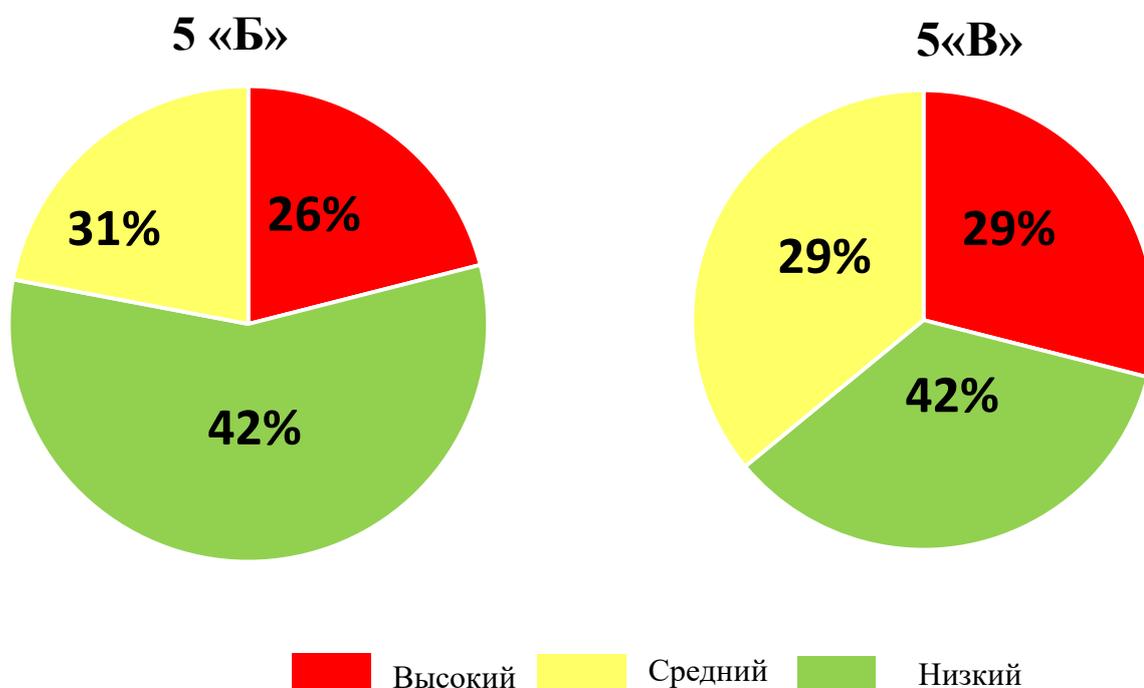
Рис.№ 2 Результаты уровней по критерию № 2 «Способность определять чередование размера»

5 «Б» класс

низкий уровень - 6 (человек) 31%, средний уровень- 8 (человек) 42%,
высокий уровень - 5 (человека) 26 %.

5 «В» класс

низкий уровень – 5 (человека) 29%, средний уровень- 7 (человек) 42%,
высокий уровень - 5 (человека) 29 %.

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, учащиеся 5 класса в основном находятся на низком уровне. В дальнейшем им будет полезна работа, повышающая уровень формирования чувства ритма. Многое зависит от учителя, его творческого подхода и терпения. Данные результаты послужат основой разработки методик и программ уроков для развития младших подростков. Для удобства анализа, полученные данные можно рассмотреть в приложении 1 таблица 2, 3.

2.2 Разработка серии занятий, направленных на развитие формирования чувства ритма у младших подростков на основе изучения хохломской росписи

На основе результатов – констатирующего эксперимента, была выявлена необходимость серии занятий, направленных на развитие чувства ритма у младших подростков.

Цель: Научиться трансформировать природный мотив (ягоды), в хохломскую технику, и скомпоновать в круг.

На этапе организации и проведения формирующего эксперимента, мы обозначили ряд **задач**, а именно:

- 1.Познакомить учащихся с историей хохломского искусства.
- 2.Научить учащихся качественно выполнять элемент «тычок» в технике хохломской росписи «Травка».
- 3.Научить традиционной технике «под листок».
- 4.Развивать чувство ритма у младших подростков на примере хохломской росписи.

В процессе работы, учащиеся знакомятся с историей, технологией, и техниками хохломской росписи. В разработке серии занятий декоративный элемент- «тычок» выступает в качестве ведущего элемента при написании орнамента – в изображении ягоды в хохломской технике «под листок».

Задание № 1(Урок 1)

- 1.Просмотр фильма о хохломском промысле.

Фильм включает в себя историю промысла, техники росписи, технологию изготовления. После просмотра учащиеся работают с карточками. Карточка – задание состоит из двух колонок, в первой вопросы по теме, во второй текст. Учащиеся методом маркировки текста, отвечают на вопросы, ищут ответ в тексте, и знакомятся с историей хохломской росписи. После окончания работы ведется работа фронтально (проверяются теоретические знания)

Задание № 2

Карточка – задание. С помощью «тычка» дописать предлагаемый орнаментальный ритмический ряд.

Задания строятся от простого к сложному. Первое задание: ритмическое повторение одного и того же элемента «тычка» орнамент создается одним цветом. Второе задание: чередование двух цветов (красного, черного). При создании орнамента все элементы должны соответствовать друг другу по величине. Далее идет усложнение программного материала за счет более сложной композиции. Кроме горизонтально расположенного орнамента, учащиеся учатся располагать узор на другой форме-круга.

К началу исследования была проведена подготовка, подготовлен материал для обследования: таблицы с изображением природного мотива (ягоды), работы художников (ягодных мотивов): немецкий мастер Джордж Форстер и Катрина Кляйн. Учащимся было предложено ознакомиться с работами художников, и на каждом уроке учащимся был предоставлен наглядный материал (деревянные хохломские ложки, копии хохломской росписи). Учащиеся, выполняли упражнения на ритм, перед тем, как они приступали к практическому заданию, мы проводили диагностику, выявляли их уровень знаний. Серия занятий состоит из четырех уроков, проводится два раза в неделю, в двух классах, по одному уроку длительностью 45 мин.

При планировании занятий учитывалась теоретическая и практическая часть. Теоретическая часть – вводная тема о хохломском искусстве, (история, виды росписи, технология, основные элементы росписи). Переходы от одной формы к другой, должны быть четкими, без нарушения ритма.

В качестве используемой методики был разработан тест, на выявление уровня знаний о Хохломской росписи. Он состоит из 4 вопросов. За каждый правильный ответ ставится два балла, за неправильный ответ ноль баллов.

Тест открытого плана на проверку знаний о Хохломском искусстве.

1. Где географически находится Хохломской промысел?

Московская область, Нижегородская область

2.Из какого материала изготавливаются Хохломские изделия?

Дерево, железо

3.Определите главные элементы росписи?

Листья, геометрические фигуры, ягоды

4.Какие цвета используются в Хохломской росписи?

Красный, зеленый, коричневый, фиолетовый

Также учащимся давали практические задания

2.3. Методические рекомендации по формированию чувства ритма у младших подростков

- Готовясь к проведению занятий, использовать специальную литературу, посвященную изучаемому промыслу.
- Включать в обзорный материал фильмы о народных промыслах России.
- Методика - проведения уроков предусматривает ознакомление с иными неизвестными материалами для учащихся.

1. Технологическую цепочку изготовления, от полуфабриката до изделия под роспись.

2. Изделия в материале с хохломской росписью.

3. Таблицы с видами хохломской росписи.

- Работать не только с разными материалами, но и применять профессиональную терминологию изучаемого промысла.
- Во время проведения занятий использовать наводящие вопросы, вести диалоги по теме урока, это дает возможность учителю услышать отношение учащихся к изучаемому материалу и одновременно создавать творческую атмосферу.
- Учить анализировать художественные произведения народного искусства.
- Вводить в учебный процесс простые, но профессиональные задания посредством особенностей росписи.
- Кратко знакомить с палитрой мастера хохломской росписи.
- Перед окончанием урока выставлять работы всех учащихся и анализировать вместе с ними их работы.

Выводы по второй главе

В ходе экспериментальной работы у учащихся был выявлен средний уровень знаний о ритме, чередования цвета, формы. У многих учащихся не было стремления изучать декоративно-прикладное искусство, так как не каждый ученик посещал музеи, выставки. Проблема актуальна и настоятельно требует вмешательства учителя изобразительного искусства. Изучение хохломского искусства дает возможность приобрести графические навыки построения обычного орнамента, овладеть приемами несложных орнаментальных мотивов. Учащиеся познакомились с произведениями декоративно-прикладного и народного искусства. Знакомство учащихся с народным орнаментом, формирует чувство ритма. Учащиеся по-разному подходили к выполнению заданий. Одним ближе продолжить орнамент по шаблону, повторять чередование элементов, другим нравится работать с трансформацией природного мотива, небольшая часть учащихся работу выполняет по-своему у каждого учащегося своя точка зрения, добавляют что-то свое придуманное, отступают от образца. Не все учащиеся усидчивые, кто-то скрупулёзно трудится, выполняя работу аккуратно, некоторые работу выполняют небрежно. После таких занятий, можно увидеть, что учащиеся больше предпочитают, к чему возникает интерес. Учащиеся, увидели хохломские изделия, была возможность осмотреть, потрогать хохломские изделия. Учащиеся узнают о самобытности, традициях декоративно-прикладного искусства (типичность мотивов, композиционное решение). Художественные изделия народных мастеров могут помочь привить учащимся любовь к родному краю, учить их видеть и любить природу, ценить традиции, почитать ручной труд. Декоративно-прикладное и народное искусство, как часть материальной и духовной культуры общества отражает представление человека об окружающем мире, обществе, природе. Изучение творческого наследия предков способствует привлечению внимания к духовным ценностям, развитию интереса и уважения к историческому минувшему, а это раскрывает большие возможности для развития человека как личности,

индивидуальности с альтернативным мышлением, способной понимать и ценить то, что создано трудом народа. Это позволяет сделать вывод о необходимости изучения декоративно-прикладного и народного искусства в процессе профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.

Исходя из результатов данного исследования, можно сделать вывод о том, что формирование чувства ритма у младших подростков необходимо развивать всеми доступными методами и средствами. Учащиеся в возрасте 10-11 лет очень активны, развивают свое мышление, воображение. Самое важное учитывать возрастные особенности учащихся, и подробно объяснять и показывать наглядные материалы, строить урок так, чтобы он был доступен для понимания. Не использовать слишком много теории, так как младшие подростки, без интереса воспринимают информацию о народном декоративном-прикладном искусстве. Очень важно показывать учащимся наглядные пособия, что им нужно сделать, если материалы сложные, то сначала объяснить, как им пользоваться. Также необходимо на доске сделать педагогический рисунок, если это необходимо. При правильных методиках и постепенной плодотворной работе учащиеся станут более талантливыми, развитыми личностями.

Заключение

В заключение проведенного исследования формирования чувства ритма у младших подростков в хохломской росписи, можно сделать следующие выводы.

В современном образовании обесценивается роль эстетического воспитания, это приводит к деформации сознания ребенка. Очень важно сохранять и развивать культуру России. Образование формирует образ человека культуры, родовые культурные качества, в количестве которых приоритетным считается художественное творчество. Обществу важны творческие люди, соответствующие изменившимся условиям жизни, которые будут способствовать его предстоящему развитию и совершенствованию. Поэтому для формирующейся личности особую роль играет: готовность к продуктивной творческой деятельности; развитие творческой самостоятельности; общественного приспособления. Эстетическое воспитание охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Оно формирует характер человека, развивает такие стороны личности, без которых невыполнима ни творческая деятельность в любой сфере социальной жизни: трудовой, научной, хозяйственной, технической, культурной, педагогической. Эстетическое воспитание влияет на личность средствами искусства, народного декоративно-прикладного и народного искусства, которое считается необходимым моментом нравственно-эмоционального целостного влияния на личность школьника.

В настоящее время художественно-эстетическое воспитание является ключевым звеном целостного образования. Зарождение культурных ценностей народа и приобщение школьников к национальной культуре народов России имеет бесценную значимость в современных условиях развития средней общеобразовательной школы, учреждений дополнительного образования, формирует устойчивое осознание у школьников о развитии материальной и духовной культуры. Через познание искусства народ создает свой образ мира, образ, обладающий внутренней целостностью и нравственной, духовной

устойчивостью на всем протяжении своего существования. Педагог должен проявлять творчество, совершенствовать собственные методики. Декоративно-прикладное искусство, как средство эстетического воспитания способствует формированию национальной культуры, развитию их художественно-прикладных способностей и умений, воспитанию ориентации на творчество. Наиболее актуальными компонентами содержания воспитания, учащихся выступают: сохранение общего духовного опыта человечества, овладение детьми основами декоративно-прикладного творчества; освоение материальных и духовных ценностей общечеловеческой и национальной художественной культуры путем ознакомления с ними и их воспроизводство в творческих видах деятельности.

Список используемой литературы.

1. Арбат. Ю.А Русская народная роспись по дереву. -М.1970, 200 с.
2. Антонов.В.П. Альбом "Народные художественные промыслы России" Антонов В.П. - М.: 1998,-258с.
- 3.Алехин.А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для Учителя. – М.: Просвещение, 1984,-160с.
4. Богатырев.П.Г. Вопросы теории народного искусства. «Искусство», 1971,- 511с.
- 5.Бакушинский.А.В. Искусство Палеха.М-1934,-257с.
- 6.Бакушинский.А.В. Художественное творчество и воспитание, М. 1925,-153с
- 7.Борисова.А.И.Особенности изобразительной деятельности подростков и доминирующее полушарие мозга / А.И. Борисова, В.Г. Степанов // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. – 2015. – № 2. – С. 93-100.
- 8.Брыкина Е.К. Декоративно прикладное искусство – детям. / Е.К. Брыкина – М.: РПА, 2002. – 147 с.
9. Василенко, В.М. Искусство Хохломы М -1959,-106с.
- 10.Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология - М. «Просвещение» - 1998,- 150с.
11. Вишневская, В.Н. Хохлома. В.Н. Вишневская – М.: 1980, 230с.
- 12.Волков И. П. Учим творчеству. / И.П.Волков – М.: Педагогика, 1988. – 98с.
- 13.Выготский.Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М. Просвещение, 1991,93 с.
- 14.Выготский.Л.С. –Званцев, М.П. Хохломская роспись. М. 1991,164с.
- 15.Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? – М.: Галарт, 1998, 304с.
- 16.Давалева.Д.А.Особенности организации восприятия подростками произведений декоративно-прикладного искусства. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014, 188с.
- 17.Дмитриева Л. Г. Выявление творческого потенциала у детей и средства его активизации. / Л.Г. Дмитриева – М.: Просвещение, 1982. – 268 с.

18. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000
19. Дьяченко.О.М. О некоторых особенностях развития воображения. Вопросы психологии. – М.: 1980. 15 с.
20. Емельянова Т.И. Золотая Хохлома. Декоративная роспись по дереву. Издательство: Интербук-бизнес 2001, 168 с.
21. Емельянова.Т.И.Хохломская роспись. М-Нижний Новгород «Литера-ра»2009,-192 с.
22. Иоханесс Иттен. Искусство формы. Мой фор курс в Баухазе и других школах М- 1963,136 с.
23. Костерин.Н.А Учебное рисование, М-198,282 с.
24. Костилова.С.Г.Повышение композиционной грамоты на занятиях по живописи у студентов начальных курсов художественных вузов. Омский научный вестник. – М-2015, 136 с.
25. Красильников.А.Н. Золотая Хохлома. М - Горький, 1979,174 с.
- Кузин.В.С.Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М. Просвещение, 1992 – 56 с.
26. Лабковская. Г.С. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. –М. 1983,300 с.
27. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. М. Педагогика, 1971г. Потребности, мотивы и эмоции. - М., 1971. - С. 242
28. Лихачёв.Б.Т. Методологические основы педагогики. – Самара. Бахрат, 1998,177 с.
29. Логвиненко.Г.М.Декоративная композиция. М: «Владос», 2008. –16с.
30. Маркова А.К, Матис Т.А, Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. - М. 1990. - С. 76.
31. Максимов. Ю.А. У истоков мастерства. -М,1983,260 с.
32. Максимов.Ю.А. Хохлома Приузовльских деревень. –М,1718, 200 с.
33. Максимова.И.В.Развитие чувства ритма у детей младшего дошкольного возраста в процессе рисования и аппликации. Теория и практика образования

в современном мире: материалы III междунар. науч. конф.- М(г. Санкт-Петербург,2013,67с.

34.Мальцева.Л.В.Эстетическое воспитание и декоративно-прикладное искусство. Образование и наука: вопросы теории и практики. – 2015 ,120 с.

35.Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. - М, Просвещение, 2009 ,160 с.

36.Некрасова.М.А.Народное искусство как часть культуры. «Изобразительное искусство», 1983 ,346 с.

37.Николаенко Н.Н. Психология творчества: Учебное пособие / Н.Н. Николаенко – Спб: Речь, 2007. – 277 с.

38.Пантелеев Л. В. Декоративное искусство детям. – М., 1976.

39.Полунина. В. Н. Искусство и дети. М- ,1982, 192 с.

40.Сакулина Н.П. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Н.П. Саккулина, Н.Б Халезова. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с.

41.Сокольникова.Н.М.Изобразительное искусство: Учебник: Основы композиции- М: Обнинск: Титул, 1996- 80 с.

42.Сокольникова.Н.М.Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: - М. Академия, 2008. – 368 с.

43.Ушинский.К.Д.Воспитание человека, Учебное пособие для студентов пед. вузов. - Издательский центр «Академии», М-2000, 250 С.

44.Флерина Е. А. Изобразительное творчество детей. – М., 1956.

45.Хатламаджиева.Н.В.Развитие чувства ритма у студентов художественно-графических факультетов средствами декоративной вышивки, – М. 2009. – 22с

46.Хворостов.А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – 22-е изд. – М: Просвещение, 1998 ,192 с.

47.Худякова.Е.Ю.Приобщение школьников к народному декоративно-прикладному искусству. Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2008. – № 4-2. – С. 209-212.

48. Шпикалова.Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: пособие для учителей. – М. Просвещение, 1979,250 с.
- 49.Чекалов.А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства, Издательство: «Издательство Академии художеств СССР» 1962 ,68.50.Уткин П.И. Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – М., «Высшая школа». 1992.
- 51.Яковлева.Н.А, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др. / Под ред. Н.А. Яковлевой. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие– М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.
- 52.Янковская.Е.А.Кистевая роспись по дереву как фактор развития творческого потенциала подростков на уроках по изобразительному искусству Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2013. – № 4 (28). – С. 219-222.
53. <http://promisly.ru/nhp/khokhlomskaya-rospis-kovernino>
54. <http://promisly.ru/nhp/khokhlomskaya-rospis-semenov>
55. <http://students.uni-vologda.ac.ru/pages/pm10/sna/khokhloma.html>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Критерии и уровни формирования чувства ритма у младших подростков.

Критерии	Уровни		
	Высокий	Средний	Низкий
1.Способность передать ритм, через чередование элементов разных форм.	1.Выполнил задание, составил ритм, из элементов.	1.Выполнил чередование элементов, допущены небольшие технологические поправки.	1.Нет понимания чувства ритма, ритм не выдержан.
2.Способность определять чередование размера.	2.Правильно выделил на изображение ритм используя печатку-«тычок».	2.Выполнил задание не до конца.	2.Нет понимания ритма.
3.Способность передать ритм через цветовое исполнение.	3.Нет нарушений в цвете, работа выполнена аккуратно	3.Работа выполнена аккуратно, колорит выдержан	3.Работа выполнена не аккуратно, ритм и колорит не выдержан

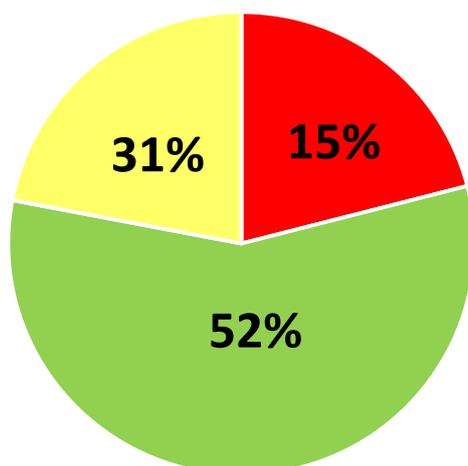
Таблица 2

Общий уровень сформированности на этапе констатирующего эксперимента в
группе А

И.Ф учащихся	критерий № 1	критерий № 2	Критерий № 3	Общий уровень
	методика «карточка трехкомпонентные элементы»	методика «зрители в зрительном зале»	методика работа по шаблону	
1. Данил .Б	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С
2.Олег.Б	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	Н
3.Валерия .Б	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С
4.Софья.В	С(3-4 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С
5.Анна.Е	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	Н
6.Анастасия.Ж	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С
7.Ярослав.К	В(4-5 б)	Н(1-2 б)	Н(1-2 б)	Н
8.Виктория.К	С(3-4 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С
9.Нина.К	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С
10.Анна.К	В(4-5 б)	В(4-5 б)	С(3-4 б)	В
11.Артём.К	С(3-4 б)	В(4-5 б)	В(4-5 б)	В
12.Валерий.Л	В(4-5 б)	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С
13.Лида.Н	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	Н(1-2 б)	Н
14.Кристина.П	В(4-5 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	В
15.Мария.Р	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	Н(1-2 б)	Н
16.Алла.С	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	В(4-5 б)	С
17.Артур.С	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С(3-4 б)	С
18.Алина.Т	Н(1-2 б)	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	Н
19.Елена.Т	С(3-4 б)	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С

Общий уровень сформированности группы А на этапе констатирующего эксперимента

5 «Б»

■ Высокий ■ Средний ■ Низкий

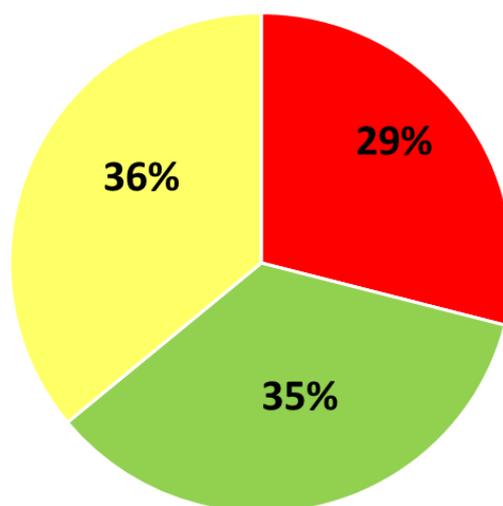
Таблица 3

Общий уровень сформированности на этапе констатирующего эксперимента в
группе В

Ф.И.О учащихся	критерий № 1	критерий № 2	Критерий № 3	Общий уровень
	методика «карточка трехкомпонентные элементы»	методика «зрители в зрительном зале»	методика работа по шаблону	
1.Андрей.Б	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С
2.Олег.Н	Н(1-2 б)	В(4-5 б)	Н(1-2 б)	Н
3.Мария.Б	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С(3-4 б)	С
4.Софья.Ф	С(3-4 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С
5.Даша.Е	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	Н
6. Анастасия.П	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С
7. Ярослав.М	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	Н
8.Виктория.Е	С(3-4 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С
9.Анна.К	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С
10.Анна.М	В(4-5 б)	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С
11.Артём.Т	В(4-5 б)	В(4-5 б)	В(4-5 б)	В
12.Валерий.Л	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С
13.Лида.М	В(4-5 б)	С(3-4 б)	Н(1-2 б)	С
14.Маша.П	В(4-5 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	В
15.Мария.Г	Н(1-2 б)	Н(1-2 б)	Н(1-2 б)	Н
16.Алла.С	В(4-5 б)	С(3-4 б)	В(4-5 б)	С
17.Артур.Г	Н(1-2 б)	С(3-4 б)	С(3-4 б)	С

Общий уровень сформированности группы В на этапе констатирующего эксперимента

5«В»

■ Высокий ■ Средний ■ Низкий

Программа, направленная на формирование чувства ритма у младших подростков.

Конспект урока № 1

Тема: ритм в декоративно-прикладном искусстве

Тип урока - комбинированный: сообщение нового материала, закрепление и выявление знаний.

Цель урока: познакомить учеников с ритмом в декоративно-прикладном искусстве.

Задачи:

Общеобразовательные: продолжить развитие творческих способностей.

Развивающие: развивать у младших подростков творческое мышление и воображение.

Воспитательные: поддерживать атмосферу доброты, уважения, взаимопонимания.

Формы и методы, применяемые на занятие:

- 1.Словесный (объяснение, беседа).
- 2.Наглядный (книга Иоханнеса Иттена «искусство формы»).
- 3.Практический (выполнение практической части).

Оборудование:

Для учителя: заготовки из картона (кружочки разного размера), карточки с заданием, книга Иоханнеса Иттена – искусство формы.

Для ученика: вода в баночках, ватные палочки (тычок), кисти, гуашь (красная, черная, зеленая), карточки с заданием, клей.

План урока:

- организационный момент (1-2 мин.)

- изложение нового материала (9-15 мин.)
- самостоятельная практическая работа учащихся (22-27 мин.)
- итог урока, выставление оценок (2-3 мин.)
- уборка рабочего места (1 мин.)

Ход урока:

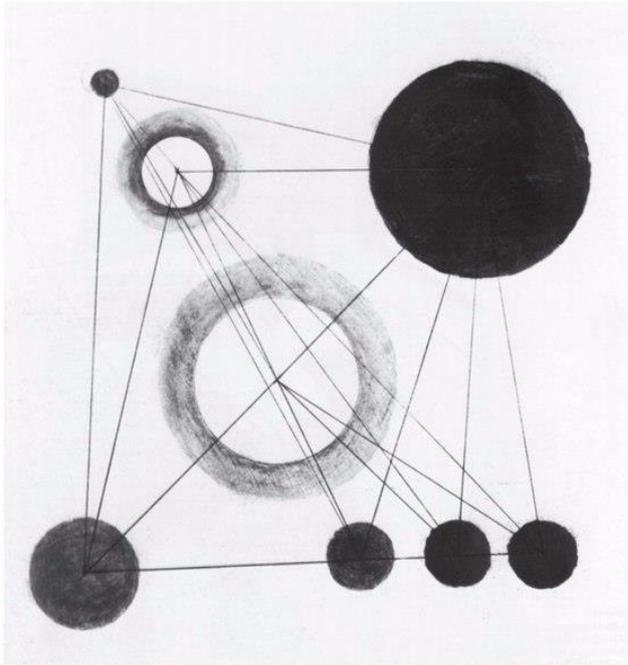
1) Орг.момент.

- Здравствуйте, ребята, меня зовут Ирина Петровна. Сегодня я проведу у вас урок изобразительного искусства. *(Учащиеся, приветствуют учителя, садятся на места).*

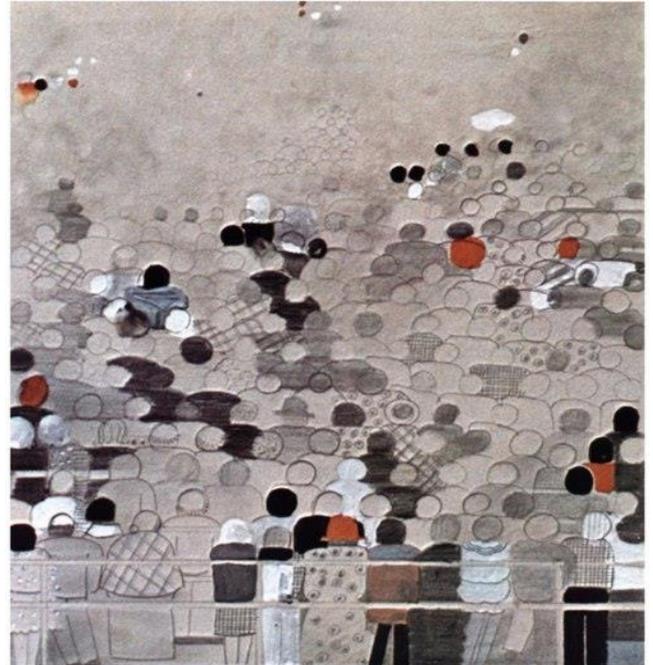
2) Изложение нового материала.

- Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с понятием «ритм». На уроке будем учиться чередовать формы и цвет при помощи карточек, будем заниматься ритмом форм, цвета. Все знакомы с понятием ритм? *(Учащиеся отвечают да!)*. Что такое ритм? *(отвечают)*. Ритм – это чередование, последовательность элементов. Где в нашей повседневной жизни мы можем увидеть ритм? *(отвечают)*. В литературе, в архитектуре, чередование домов больших и маленьких, ритм сердца, в музыке. Совершенно верно, ритм мы можем встретить везде.

- Ребята, а сейчас я вам покажу упражнения на ритм по методике швейцарского художника Иоханнеса Иттена. Он со своими студентами выполнял интересные задания на ритм. *(Учащимся, наглядно показываются примеры работ из книги, рассказывается о выполнении заданий.)*

Композиция, отражающая движение взгляда по акцентным точкам и соединяющим их линиям. Г.Штаух, Берлин. 1928

Рассредоточенные акцентные точки в композиции "Митинг". Р.Роте., Берлин. 1928

- Ребята, мы с вами поговорили о том, что такое ритм, привели много примеров, познакомились с творчеством швейцарского художника Иоханнеса Иттена. А теперь приступим к практическому занятию.

3.Практическая работа учащихся состоит из трех заданий.

- Ребята, мы с вами подробно разобрали теоретическую часть, нашего урока. Сейчас эти знания мы будем подкреплять практическим заданием. Используя заготовленные кружочки разного размера, клей и бумагу, приступим к заданию по методике Иоханнеса Иттена.

Первое задание.

Ваша задача расположить кружочки на заданной плоскости, чередуя разный масштаб и цвет. Приступаем. *(учащиеся выполняют задание).*

Второе задание.

- Ребята, главная задача этого задания на заготовленных карточках раскрыть двумя цветами зрителей, так чтобы читалось чередование, последовательность фигур человека. *(Учащиеся выполняют задание).*

Третье задание.

- Ребята, главная задача выданной карточки через определенное соединение выполнить более сложный орнамент, из заданных элементов одного размера. (*Учащиеся выполняют задание*).

4.Итог урока.

- Ребята, все молодцы! Сдавайте свои работы. И давайте повторим какую тему мы сегодня с вами изучали на уроке? (*отвечают: «ритм в декоративно-прикладном искусстве»*). Упражнения какого педагога художника мы рассмотрели? (*отвечают: Иоханнеса Итенна*). Правильно, молодцы! Урок окончен! До свидания! (*Отвечают: до свидания!*)

5.Уборка рабочего места.

Конспект урока № 2

Тема: знакомство с хохломским искусством

Тип урока: комбинированный: сообщение нового материала, закрепление и выявление знаний.

Цель урока: дать общую информацию о хохломской росписи, познакомить учащихся с элементами хохломской росписи и с хохломскими изделиями.

Задачи:

Общеобразовательные: способствовать формированию знаний о народном художественном промысле – хохломе и ее элементов.

Развивающие: развивать интерес к декоративно прикладному и народному искусству.

Воспитательные: воспитывать у учеников интерес к народному искусству.

Формы и методы, применяемые на занятие:

- 1.Словесный (объяснение, беседа).
- 2.Наглядный (копии хохломской росписи).
- 3.Практический (выполнение практической части).

Оборудование:

Для учителя: наглядный материал(таблицы), плакаты, компьютер, проектор.

Для учащихся: вода в баночках, зубные и ватные палочки (тычок), кисти, гуашь (красная, черная, зеленая), карточки с заданием.

План урока:

- организационный момент (1-2 мин.)
- изложение нового материала (9-15 мин.)
- самостоятельная практическая работа учащихся (22-27 мин.)
- итог урока, выставление оценок (2-3 мин.)
- уборка рабочего места (1 мин.)

Ход урока:

2) Орг. момент.

- Здравствуйте, ребята, готовимся к уроку. Напомню, что меня зовут Ирина Петровна. *(Учащиеся приветствуют учителя, садятся на места.)* Вы готовы к уроку? *(Отвечают: «Да»).*

3) Изложение нового материала:

1. Использование приема «вызов»

Вызов - осмысление, размышление. На этапе **вызова** из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания.

(Учащимся, показываются фрагменты хохломской росписи.)

Знакома ли вам хохломская роспись?

Какую особенность можно выделить в каждой росписи?

(Учащиеся отвечают на поставленные вопросы)

Сегодня на уроке мы поговорим о русском народном искусстве. Ребята, скажите, что вы слышали о хохломском искусстве? Может быть вы видели хохломские изделия у бабушек, дедушек, в музеях, или в сувенирных лавках *(Рассказывают видели ли они это искусство, что они знают о нем)* Ребята, а сейчас давайте посмотрим фильм о хохломском промысле, которому уже более двухсот лет, а вы внимательно все слушайте и запоминайте, после просмотра фильма мы с вами поработаем с карточками. *(смотрят фильм и после просмотра высказывают свое мнение. Учащимся, раздаются карточки, на которых методом маркировки текста, отвечают на вопросы, тем самым они ищут ответ в тексте, и знакомятся с историей хохломской росписи)* Ребята, у вас на столе лежат таблички посмотрите их. Сейчас мы с вами с ними поработаем. Каждый вопрос имеет свой цвет, ответ на вопрос нужно подчеркнуть соответствующим цветом в тексте слева. *(выполняют задание)*. Ребята, а сейчас мы с вами проверим, как вы выполнили задание. Я называю вопрос и того, кто мне будет отвечать. *(Фронтальная работа)*. А сейчас я вам прочту очень интересную легенду о зарождении хохломской росписи.

Жил в давние времена в Москве мастер - иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь и поэтому однажды тайно покинул царский двор и перебрался в глухие Керженские леса.

Срубил он себе избу и стал заниматься прежним делом. Мечтал он о таком искусстве, которое стало бы родным всем, как простая русская песня, и чтобы отразилась в нём красота родной земли. Так и появились первые хохломские чашки, украшенные пышными цветами и тонкими веточками. Слава о великом мастере разнеслась по всей земле. Отовсюду приезжали люди, чтобы полюбоваться на его мастерство. Многие рубили здесь избы и селились рядом. Наконец, дошла слава мастера и до грозного государя, и повелел он отряду стрельцов найти беглеца и привести. Но быстрее стрелецких ног летела народная молва. Узнал мастер о своей беде, собрал

односельчан и раскрыл им секреты своего ремесла. Раздал свои кисти и краски, а утром, когда вошли в село царские посланцы, чудо – художника не нашли. Исчез мастер, но не исчезло его мастерство. Только остались на земле его краски напоминая всем и о счастье свободы, любви к людям, и о жажде красоты. Видно, не простой была кисть мастера - кисть из солнечных лучей. Такова легенда. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в руки. Ребята, вам понравилась легенда? (Отвечают: «да»). А сейчас мы с вами познакомимся с разными видами росписи в хохломском искусстве. «Верховое письмо», «травное письмо», «под листок», «под фон», «кудрина». *(Учитель, рассказывает о видах хохломской росписи, и показывает фрагменты в презентации).*

«Верховое» письмо

Основу орнамента росписи «под листок» составляют элементы: «капелька», «травка» «усик», «спиралька». «Верховая» роспись четкими мазками наносится на фон, создавая графический узор из листочков, небольших разных ягод и цветов.

Рис.№1 Хохломская роспись «Под листок»

«Верховое» письмо.

Классическим примером «верхового» письма является «травка» с красными и черными кустиками, стебельками, создающими своеобразный графический рисунок на золотом фоне. Травная роспись, объединяется в ритмический узор, в виде растительного орнамента.

Рис.№ 2 Хохломская роспись «Травка»

Роспись «кудрина»

Особой разновидностью хохломского письма является «кудрина». Свое название «кудрина» получила от золотых кудреватых завитков. Главную роль в росписи «Кудрина» играет не кистевой мазок, а контурная линия, плоское пятно золота и тонкий штрих в проработке деталей. Узоры пишутся тонкой линией, очень похожие на кудри. Более четко рисунок проявляется при закрытии фона черной или красной краской.

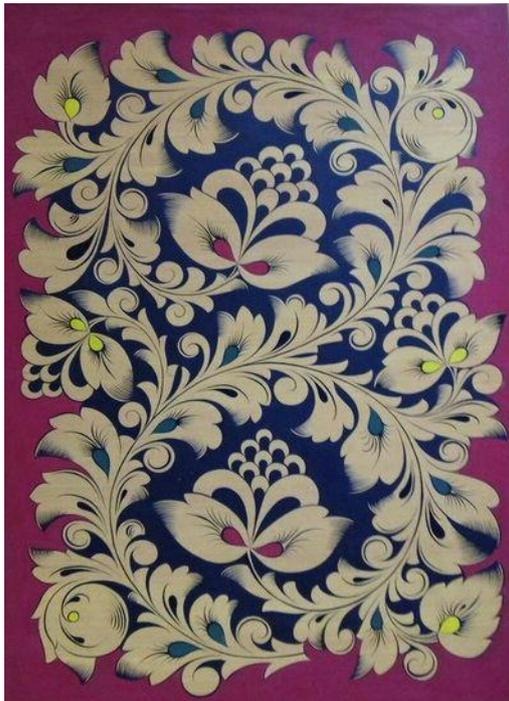

Рис.№ 3 «кудрина»

Рис.№ 4 «кудрина»

Роспись «под фон»

Для фонового письма характерен чёрный или цветной – красный, коричневый, зелёный фон и золотой рисунок.

Рис.№ 5 «Роспись под фон»

В росписи хохломской посуды, нет жанровых сцен. Художники изображают растительные орнаменты и птиц: цветы, листики, изогнутые веточки, землянику, малину, рябину, смородину. Художники изображают природные мотивы, и перерабатывают на язык хохломы, используя красные, черные, реже зеленые цвета.

Рис.№ 6 «Основные цвета хохломской росписи»

Технология хохломского промысла.

(Учащимся, показаны хохломские изделия, три этапа подготовки к росписи) Сначала делают заготовки из дерева, затем ей предают нужную форму. Далее изделие грунтуют тонким раствором глины. После грунтовки изделия покрывают алюминиевым порошком (лужение), после предметы приобретают красивый-зеркальный блеск, после этого они готовы к росписи. Каждый слой просушивают.

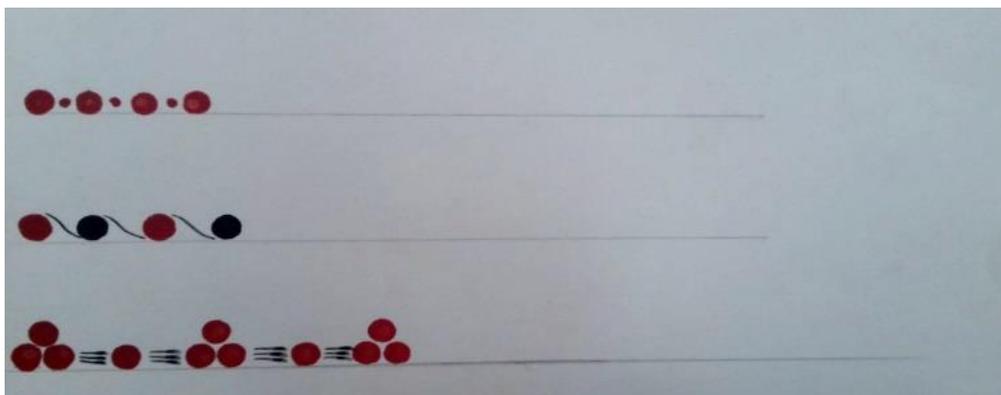

Рис.№ 7 «Технология хохломского промысла»

4. Практическая работа учащихся:

- Ребята, сейчас давайте с вами выполним упражнение. Я вам раздала карточки с заданием, ваша задача продолжить орнамент. Приступаем к заданию. *(Учащиеся, выполняют задание).*

Рис.№ 1 карточка-задание

5. Итог урока:

- Ребята, на столах у вас лежит тест по пройденному материалу. Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы.

_____ **Фамилия Имя Класс**

1. Подчеркни правильный ответ.

Что Где географически находится хохломской промысел?

Московская область ,Нижегородская область

2. Из какого материала изготавливаются хохломские изделия?

Дерево, железо

3. Определить главные элементы росписи?

Листья, геометрические фигуры, ягоды

4.Посмотрите на образец и подчерните основные цвета в хохломской росписи (выполняют тест)

Ребята, а сейчас заканчиваем задание. Оставляем листочки спасибо за урок! Все хорошо поработали!

Конспект урока №3

Тема: дары леса и сада

Тип урока - комбинированный: сообщение нового материала, закрепление и выявление знаний.

Цель урока: познакомить учащихся с растительным орнаментом, выполненным в травной технике хохломского промысла, трансформировать природный мотив в технику «под листок» и выполнять на форме в круге.

Задачи:

Общеобразовательные: расширить представление по данной теме.

Развивающие: развивать у младших подростков творческое мышление и воображение.

Воспитательные: дать представление о природе, и бережное отношение к ней.

Формы и методы, применяемые на занятие:

- 1.словесный (объяснение, беседа).
- 2.наглядный (копии хохломской росписи).
- 3.практический (выполнение практической части).

Оборудование:

Для учителя: наглядный материал: плакат с изображением природного мотива, плакат с изображением работ художников (Джордж

Форстер, Катрина Кляйн), раздаточный материал (таблица на соотношение природного мотива с хохломским мотивом), компьютер, проектор.

Для учащихся: вода в баночках, зубные и ватные палочки (тычок), кисти, гуашь (красная, черная, зеленая), карточки с заданием.

План урока:

- организационный момент (1-2 мин.)
- изложение нового материала (9-15 мин.)
- самостоятельная практическая работа учащихся (22-27 мин.)
- итог урока, выставление оценок (2-3 мин.)
- уборка рабочего места (1 мин.)

Ход урока:

2) Орг. момент.

- Здравствуйте, ребята, готовимся к уроку. (*Учащиеся приветствуют учителя, садятся на места.*) Вы готовы к уроку? (*Отвечают: «Да»*).

3) Изложение нового материала:

На прошлом уроке мы с вами познакомились с одним из видов росписей, посмотрели фильм. Какую роспись мы с вами изучали? (*Отвечают: Хохломскую роспись*). Правильно! Обратите внимание на таблицу, на которой изображены разные ягоды, внимательно рассмотрите их. Вы с раннего детства знакомы с многими видами ягод, давайте с вами посмотрим, чем же эти ягоды отличаются друг друга? (*Цвет, форма.*).

Рис.№ 1. Таблица «природные мотивы»

- Ребята, теперь посмотрите на плакат с картинами художников Джорджа Форстера и Катрины Кляйн, на них вы увидите, как художники передают характер ягод и выражают любовь к природе в своих работах. Их произведения выполнены в разных техниках: акварелью, маслом. Работа немецкого художника Джорджа Форстера написана в технике живопись, работа Катрины Кляйн выполнена акварелью. Все представленные работы 19 века. *(Учащиеся, в внимательно рассматривают работы художников).*

Рис.№ 2 «Работы художников: Катрина Кляйн и Джордж Форстер»

- Ребята, а сейчас мы с вами выполним задание на карточках, вы должны природный мотив (ягоды) сопоставить с ягодами, выполненными в хохломской технике «под листок». *(Представлена таблица природного мотива и хохломского. выполняют задание на соотношение).*

4.Практическое задание:

- Ребята, на предыдущих занятиях мы познакомились с одним из приемов хохломской росписи печаткой-«тычком». Выполняли упражнение на ритм в орнаменте, применяя элемент хохломской росписи «тычок». Полученные знания на предыдущих занятиях применим в следующем задании: ваша задача, используя элементы хохломской росписи, изученные ранее, вписать элементы (ягоды) в круг.

5.Итоги урока:

- Ребята, вы все молодцы. Хорошо поработали. Спасибо за урок!

Представленные работы можно увидеть в приложение № 4

Конспект урока № 4

Тема: распределение декора ягод в монокомпозицию (круг)

Тип урока - комбинированный: сообщение нового материала, закрепление и выявление знаний.

Цель урока: научиться компоновать в круг элементы хохломской росписи с помощью печатки-«тычка» в хохломской технике «под листок».

Задачи:

Общеобразовательные: закрепить материал по изученной теме.

Развивающие: развивать у младших подростков творческое мышление и воображение.

Воспитательные: дать представление о природе, и бережное отношение к ней.

Формы и методы, применяемые на занятие:

- 1.словесный (объяснение, беседа).
- 2.наглядный (копии хохломской росписи).
- 3.практический (выполнение практической части).

Оборудование:

Для учителя: наглядный материал (планшет с расписанными формами в технике «под листок») таблицы, раздаточный материал, компьютер, проектор.

Для учащихся: тарелочки, ватные палочки, зубные палочки (тычок) кисти, гуашь (красная, черная, зеленая).

План урока:

- организационный момент (1-2 мин.)
- изложение нового материала (9-15 мин.)
- самостоятельная практическая работа учащихся (22-27 мин.)
- итог урока, первый этап выполненной работы (2-3 мин.)
- уборка рабочего места (1 мин.)

Ход урока:

2) Орг. момент.

- Здравствуйте, ребята, готовимся к уроку. *(Дети приветствуют учителя, садятся на места.)* Вы готовы к уроку? *(Отвечают: «Да»)*

3) Изложение нового материала:

- Ребята, на прошлом уроке мы с вами познакомились с одним из приемов хохломской росписи печаткой- «тычком». Учились создавать орнамент, где главным принципом построения орнамента является повторение избранного мотива «тычка» т.е. чередование элементов располагая их по горизонтали и сходными по размеру.

На базе прошлого материала, где главным мотивом орнамента является живая природа: ягоды, стилизованные в хохломской технике «под листок», мы выполним новое, более сложное задание. Тема нашего урока: «Распределение декора ягод в монокомпозицию (круг)». В этом задании растительный мотив должен подчинить форму предмета. Центр композиции заполняется ягодным мотивом. Окаймление тарелки (закрайка) выполняется с помощью печатки- «тычка» в традиционных цветах хохломской росписи. Учащимся раздаются карточки-образцы с изображением ягод стилизованных в хохломской технике. С помощью печатки- «тычка» создается композиция с выбранным видом ягод. *(Учащиеся выбирают понравившуюся ягоду.)*

(учитель ходит по рядам и показывает тарелочки, некоторые ученики подходят и рассматривают поближе образцы.)

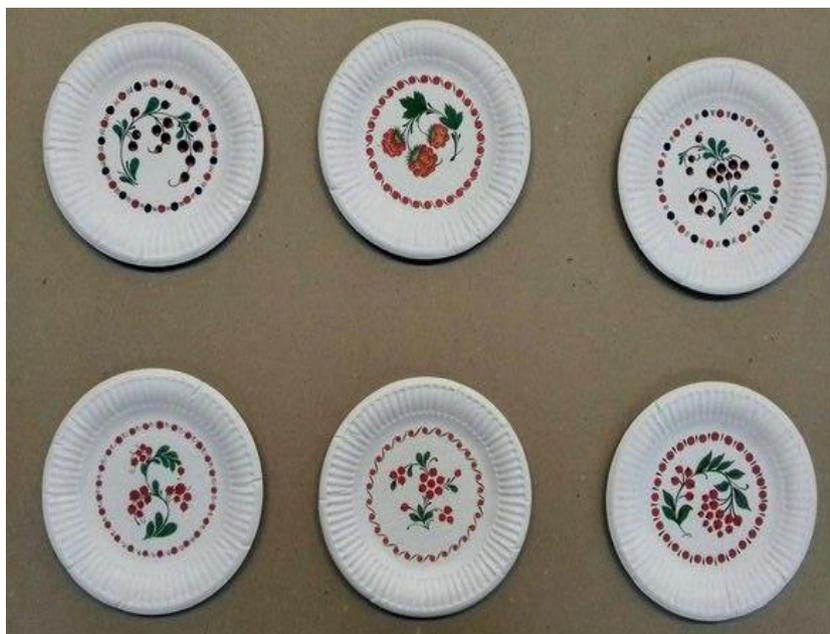

Рис.№ 1 «Образцы, для создания своей композиции в круге».

4. Практическое задание:

(Учащимся, представлены необходимые наглядные образцы, для создания своей композиции в круге). Ребята все выполнили задание? (Отвечают: «да»). А сейчас возьмите на столе таблицы, которые я вам раздала в начале урока и ответьте на заданные вопросы (учитель наглядно показывает таблицу, учащиеся заполняют таблицу. (Таблица в форме рефлексии.)

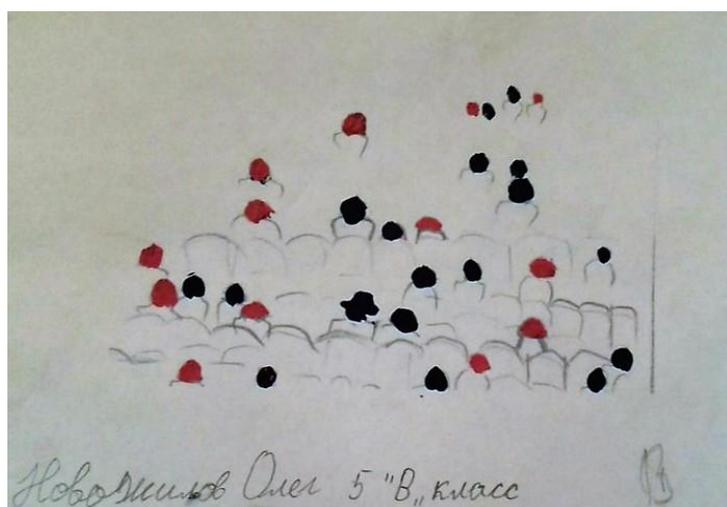
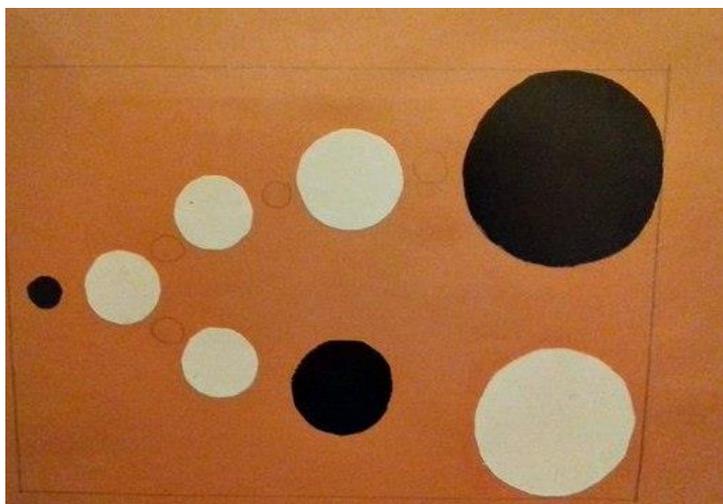
Что я знал(а) и умел(а) в области хохломского искусства	Исследуя информацию, я пришёл(а) к выводу, что...	В процессе урока у меня возникли следующие вопросы...	Что я хочу узнать, чему хочу научиться в области хохломского искусства

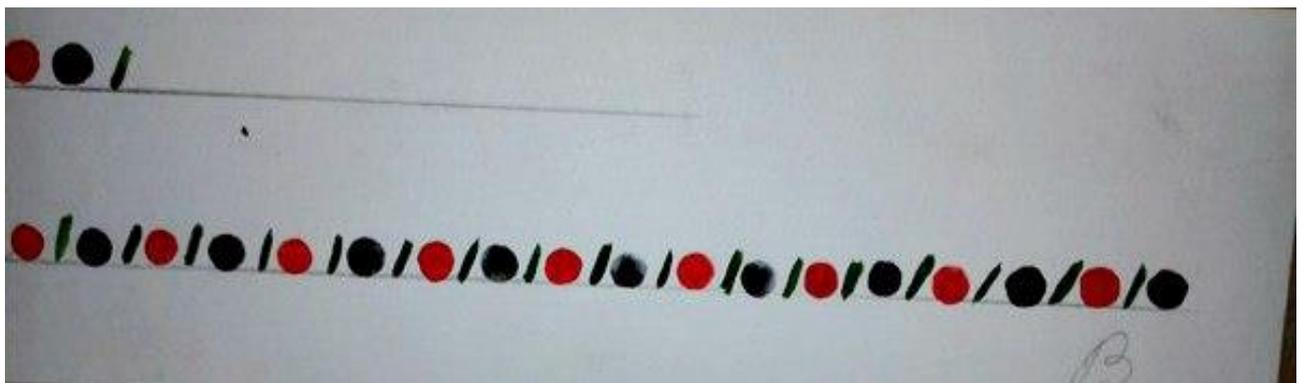
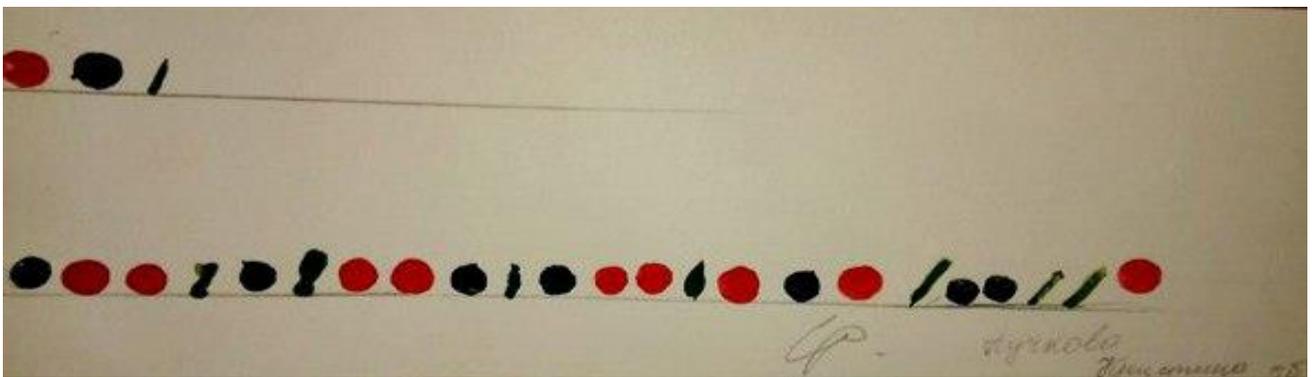
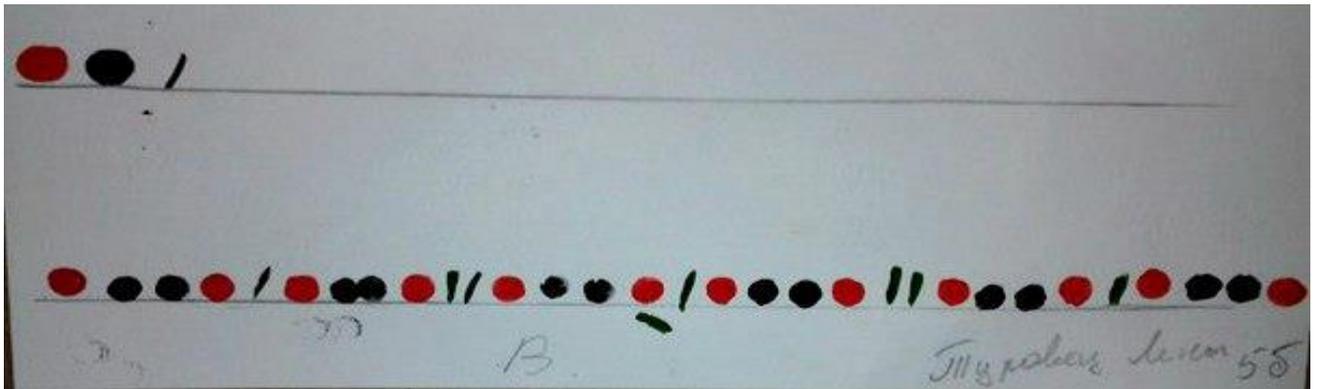
Рис.№ 2 «Таблица в форме рефлексии»

5. Итоги урока:

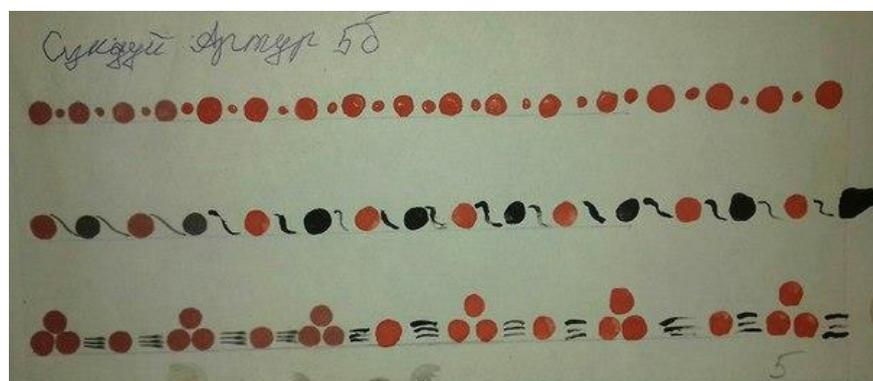
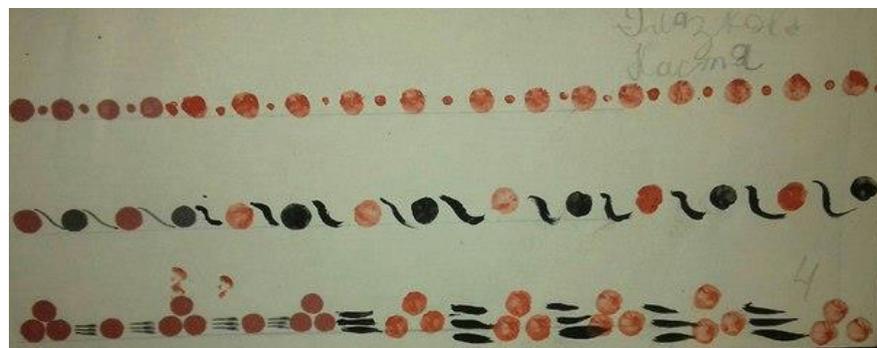
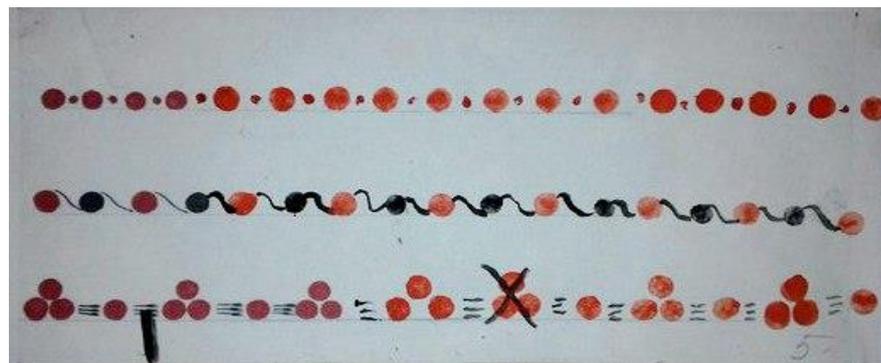
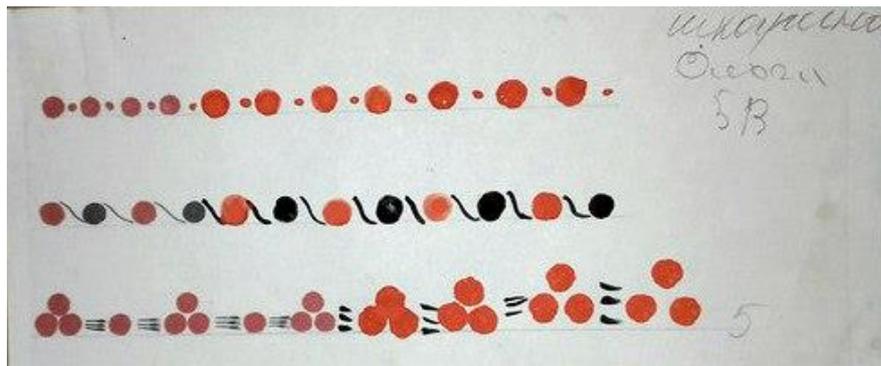
- Ребята, вы все молодцы. Хорошо поработали. На следующем уроке мы с вами продолжим работу.

Работы экспериментальной группы

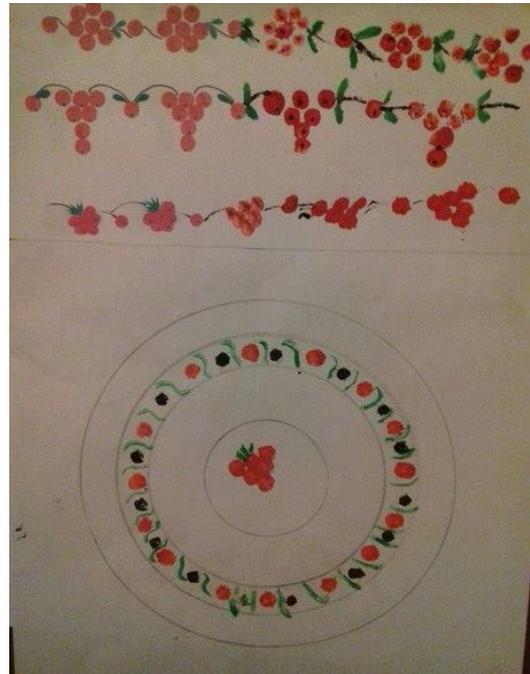
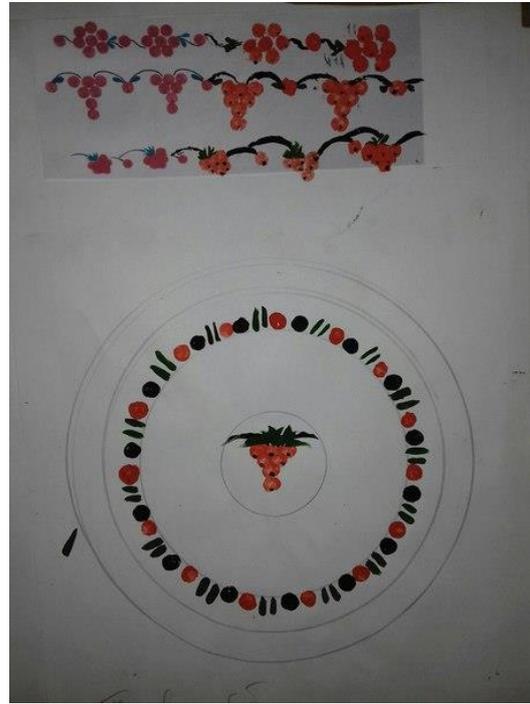
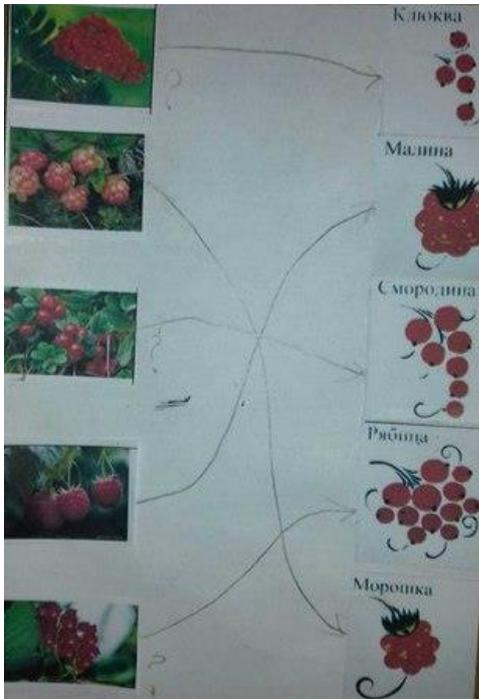

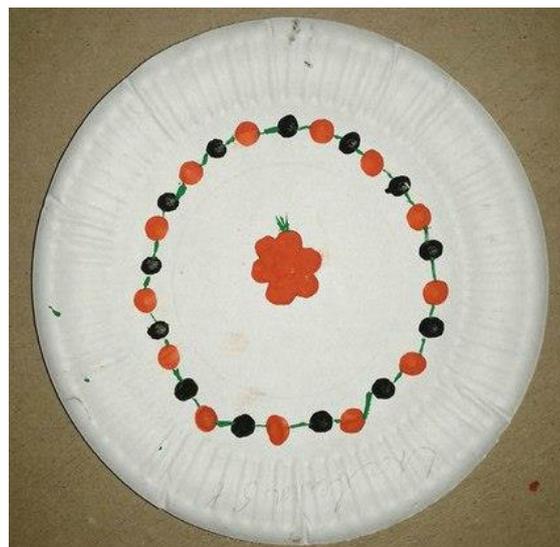
Работы экспериментальной группы

Работы экспериментальной группы

Работы экспериментальной группы

Приложение Д
Фотоотчет с урока

Описание творческой дипломной работы «Лето» роспись по дереву.

На основе разработанных нами уроков, была выбрана творческая работа.
Материалы: табурет, калька, кисть белка, темпера (красная, коричневая), лак.

В природе цветы (мимолетные растения), поэтому художники часто берут природный мотив и перерабатывают на язык хохломы. Художники по-разному перерабатывают и трансформируют природный мотив на разных материалах: дереве, керамике, бумаге, применяют в скульптуре. Для творческой работы мы выбрали «верховое» письмо технику «под листок».

В основу композиции легла схема пряник. В своей творческой работе мы определили композицию. За основу взяли растение сениголов и трансформировали его в хохломской технике «под листок». Основные цвета: красный, коричневый. Изделия в хохломской росписи могут быть столярными и токарными. Существует холодная и горячая обработка изделий, мы использовали холодную обработку.

Табурет может быть в любом интерьере: в сельском доме, на даче, в детском саду. Табурет как для взрослого человека, так и для ребенка. Для ребенка это может быть детский столик.

Технология творческой работы «лето»

- Отшкуривание изделия
- Грунтовка изделия
- Отрисовка схемы
- Раскрытие в цвете
- Разработка элементов хохломской росписи
- Покрытие изделия лаком