

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования

«Дворец творчества детей и молодежи»

г.о. Тольятти

План-конспект занятия

**Введение в дополнительную образовательную программу «Искусство и
творчество», в творческом объединении «Арт студия»**

Продолжительность занятия: 80 минут

Возраст учащихся: 10-12 лет

Автор: педагог высшей категории Сафронова О.В.,

педагог дополнительного образования

2016

Тип занятия: Занятие изучения и первичного закрепления новых знаний

Дидактическая цель: Формирование интереса обучающихся к новой эвристически-поисковой, творчески активной деятельности на занятиях изобразительным искусством, формирование навыка создания единого художественного образа конструкции и декоративного оформления предмета.

Задачи:

Познавательные:

- формировать представления о своеобразии народного языка, определяя смысловые характеристики слов, исчезнувших из современного языка;
- формировать представление учащихся о древнем ремесле русских крестьян: прядение и ткачество;
- знакомить учащихся с символикой орнаментного украшения предметов быта в русском народном ДПИ;
- знакомить учащихся с мифологическими образами древних славян, связанных с повседневной жизнью человека.

Обучающие:

- формировать навыки копирования отдельных элементов предмета сложной формы;
- формировать умение выполнения зарисовки с натуры предметов простой формы;
- формировать навыки ведения рассуждения по поводу изображаемых на предметах ДПИ сюжетов;
- формировать умение выполнения орнаментной композиции в заданной форме.

Развивающие:

- развивать художественно-образное восприятие предмета прикладного искусства;
- развивать способность оценивания произведений мастеров и изделий ДПИ.

Воспитывающие:

- воспитывать понимание роли и значения народного искусства в жизни человека;
- воспитание любви к родному краю, к малой Родине.

Знания основных особенностей предметов ДПИ, связи творчества и повседневной жизни человека, символики цвета в древнерусской живописи, основных правил построения орнаментальной композиции.

Умения выполнять кратковременные зарисовки и наброски предметов быта и их элементов, составления декоративной композиции с использованием простых геометрических и растительных форм в заданном пространстве.

Навыки работы графическими материалами, работы гуашью при выполнении орнамента

Формы организации совместной деятельности

Деятельность учащихся	Формы организации совместной деятельности	Методы работы
Познавательная – исследовательская	Изучение нового материала, решение проблемных задач, поставленных педагогом	Проблемно-поисковые, эвристические
Коммуникативная	Беседа	Словесные, наглядно-словесные
Творческая	Выполнение творческого задания по изображению предмета простой формы и декорирования	Практические, проблемно-поисковые

Оборудование:

визуальный ряд:

- иллюстрации с изображением прялок, выполненных в различных традициях;
- таблицы с изображением резных орнаментов;
- таблицы с изображением рисованных орнаментов;
- предметы быта, выполненные мастерами ДПИ.

музыкальный ряд:

- русская народная песня «Пряха» в исполнении Белы Руденко;
- подборка инструментальных композиций на тему русских народных песен.

литературный ряд:

- народные пословицы и поговорки по теме.

для учащихся:

- бумага формата А4;
- карандаш и ластик;
- цветные карандаши или фломастеры;
- гуашь, набор кистей для работы, баночка для воды.

для учителя:

- набор шаблонов изображения прялки 2-3 видов (по количеству учащихся)

План занятия:

Организационный момент (4-5 мин).

Сообщение темы и цели 1 части занятия (1-2 мин).

Изложение нового материала (12-14 мин).

Самостоятельная работа учащихся (20 мин).

Сообщение темы и цели 2 части занятия (2-3 мин).

Изложение нового материала (12-14 мин).

Самостоятельная работа учащихся (20 мин).

Подведение итогов выполнения работы (3-4 мин).

Ход занятия

Организационный момент (4-5 мин)

Дети проходят в кабинет, усаживаются, подготавливают рисовальные принадлежности для работы.

Сообщение темы и цели урока (1-2 мин)

На занятиях в школе вы познакомились с внешним и внутренним убранством русской избы. Давайте вспомним, какие предметы наполняли крестьянский дом?

Ответ: Ковши, ложки, коробка, лукошки, сундуки, кружки, вальки, прялки и многое другое.

Эти предметы радовали глаз хозяина и окружали его дом теплом и радостью. Все эти предметы были красиво украшены, ведь в нарядной посуде еда покажется

вкуснее, а за прялкой, украшенной росписью и резьбой, будет спориться работа. Сегодня мы поговорим о прялке - об одном из самых необходимых предметов в жизни наших предков. Мы будем не только рассматривать различные прялки, но и попробуем их зарисовать, придумывать их форму, будем работать как настоящие художники-дизайнеры с использованием графических материалов: карандашей и фломастеров.

Изложение нового материала (12-14 мин)

В лесной стране, каковой является Россия и каковой особенно была Древняя Русь, дерево издавна служило основным и главным материалом в устройении хозяйства и, в художественном прикладном творчестве.

Деревянная церковь, изба, телега, скамья, ковши, прялки, рубеля, набойные и пряничные доски, игрушки — дерево во всех его разнообразных бытовых формах — от зыбки и игрушки до намогильного креста — сопутствовало жизни человека.

Трудовая рука крестьянина всегда находилась в связи с деревом: рубила, пилила, строгала, тесала, вырезывала. Дерево играло роль хлеба в хозяйственно-бытовой жизни, и народное прикладное искусство развивалось и процветало, имея дерево своей постоянной и главной материальной основой. Посмотрите, большинство предметов, находящихся в экспозиции выполнено именно из дерева.

В каждом музее и частном собрании, которые ставят перед собой цель собрать памятники народного быта и искусства, посетитель встретит прялку. Ручные прялки (без колеса) не утратили своего практически жизненного значения и по сей час в средней и особенно северной окраине России, где еще теплится вековой уклад народной жизни и где разрушение крестьянского натурального хозяйства идет более медлительным шагом.

(Преподаватель демонстрирует предметы быта, анализирует форму конкретного предмета)

Вначале необходимо сказать несколько слов о конструкции прялки и о тех терминах, которыми обозначаются ее отдельные части.

Деревянная ручная прялка состоит из двух главных частей: вертикальной части (лопадка и ножка), куда привязывается кудель, и горизонтальной (донце), где сидит пряжа. *(Демонстрируется как сидела пряжа за прялкой и как выполняла свою работу)*

Позже появилась прялка механическая. *(Демонстрируется иллюстрация)*

Левой рукой подаются волокна к острому концу веретена, правой — прокручивается колесо.

Часто про пряжу и прядение говорится в народных пословицах и поговорках.

Может быть, кто-нибудь вспомнит такую поговорку?

Ответ:

У ленивой пряжи и про себя нет рубахи

Прялка не Бог, а рубаху дает

Не нарядишь зимою, нечего будет ткать летом

Не ленись прясть, хорошо оденешься

Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. У восточных славян пуповину новорожденной девочки перерезали на прялке или веретене; через прялку передавали новорожденную крестной матери; клали прялку в колыбель девочки. Личную, подписанную прялку не давали в займы, иначе, как считалось, будет пожар или погибнут пчелы. На Русском Севере парень, написавший на прялке девушки свое имя, обязан был на ней жениться. Обычно жених дарил девушке новую, сделанную и украшенную своими руками прялку.

Прядение продолжалось весь осенне-зимний период, прерываясь лишь на рождественские праздники. В последний день масленицы женщины, празднуя окончание прядения, катались с ледяной горы на донцах прялок, при этом

считалось, что чем дальше они проедут, тем длиннее уродится лён, а та, которая упадет с прялки, не доживет до осени. На Рождество или на все святки прялку и все прядильные инструменты выносили на чердак или в чулан, чтобы их духи не заплели.

Мифические существа народных сказок любят заниматься прядением и ткачеством, но чаще всего практической пользы это не приносит. «От кикиморы не дождешься пряжи» - говорится в пословице.

В прядущих (вяжущих, плетущих, ткущих, шьющих, вышивающих) духах часто узнаваемы божества, предопределяющие судьбу, будущее. Среди богинь-пряч наиболее известна Мокошь (предположительно связь со словом «mokos» - «прядение»).

Рожаницы, богини «предопределенности», вместо пряжи прядут судьбу людей, наделяя их счастливым или несчастливым уделом. Одна дева меряет жизнь, другая отрезает нить судьбы, третья, старшая, произносит слово судьбы. (Культе рожаниц постепенно сливался с культе домашних духов). Иногда рожаницам соответствуют «прячи заговоров», локализуемых на горе (камне, на реке (море), под деревом (на столбе), где «три девицы... прядут, выпрядают, узоры набирают». Сходные функции несли богини судьбы Доля и Недоля (Среча и Несреча).

Русалки (объединяющие в народных представлениях всех женских природных духов, а также умерших неестественной смертью женщин) любят шить. В русальную неделю им оставляли на деревьях холстину, нитки.

Самостоятельная работа учащихся (20 мин)

Сейчас, ребята, мы будем выполнять зарисовки прялок, придуманных нами. Выполняя работу, особое внимание обратите на интересный декор изделий. О значении узоров, покрывающих прялки и другие предметы крестьянского быта, мы поговорим дальше на занятии. Работу выполняем графическими материалами (простой карандаш, цветной карандаш или фломастер)

Итого 1 части урока (2-3 мин)

При подведении итогов занятия преподаватель отмечает наиболее удачные и точные с точки зрения рисунки.

Сообщение темы и цели 1 части занятия (2-3 мин)

Мы продолжим разговор о прялке. Узнаем о волшебной силе узора, выполним эскиз росписи прялки.

Изложение нового материала (10-13 мин)

Постоянная спутница женской доли прялка привлекала к себе внимание народных художников. Девушка за прялкой — один из образов в картинах русских художников.

В.Тропинин Пряха

К.Маковский Портрет дочери Ольга за прялкой

Г.Проваторов Жизнь деревенская

Ф.Сычков Молодая пряжа

А.Самохвалов Пряжа (диптих)

А.Силивончик Пряжа

Прялка, стоящая рядом с пряхой, украшала ее наравне с одеждами, вышивками, бусами и лентами. Она часто являлась подарком мужчины, вырезалась и расписывалась с любовными мечтами и думами, как об этом свидетельствует ряд надписей, сохранившихся на прялках. Рассматривая прялки, вы видели, что варьируются размеры прялок, формы донца, лопадки и ножки, изменяются мотивы и сюжеты декорации, разнообразятся способы украшения — резьба, роспись — и технические приемы последних в зависимости от вкусов и творческих стремлений народных художников.

Нарядная прялка была особенным предметом. Добрый молодец дарил её в подарок невесте, муж — на память жене, отец — дочери. Прялку-подарок хранили всю жизнь, передавали из поколения в поколение. А предназначалась она, конечно, для того, чтобы прядь с ее помощью кудель (шерсть).

Рассмотрим образцы русских прялок.

Преподаватель показывает и анализирует изображение прялок на репродукциях, расположенных на доске. В качестве репродукций возможно использование лучших работ учащихся, выполненных ранее.

Жизнь и быт славян были пронизаны магической заклинательной символикой. Разнообразные защитные узоры наносились на всё - на элементы домов, предметы быта, одежду, детские игрушки, оружие, украшения. Наши предки чувствовали себя беззащитными перед природой и ее стихиями, они пытались понять их суть, объяснить природные явления и обезопасить себя от неуправляемой стихии, поэтому разработали целый комплекс взаимодействия с силами природы. Одним из

главных элементов этого комплекса по праву можно считать систему обережных символов и узоров, которыми древние славяне защищали себя и свое жилище. Например, предмет, которому по вечерам уделяли свое время славянские девушки. Ну, вспоминайте «Три девицы под окном..»

Ответ: Дети продолжают – «Пряли поздним вечерком!»

Прялки всегда украшались, пожалуй, более всех остальных предметов. А с чем это связано?

Ответ? Мне кажется, что с тем, что женщины всегда оберегались несколько больше мужчин и поэтому обилие орнамента на прялках свидетельствует о стремлении тщательнейшим образом оградить их владелиц от вторжения злых сил.

Еще одним примером предмета, покрываемого защитным орнаментом, служит валец для стирки белья. Мало кто знает, что валец использовался еще и при обработке льна и конопли - жизненно-важных растений. Поэтому на столь важном предмете изображался не только символ божества, но само божество,

- Как вы видите, на нем изображена русалка-берегиня - именно она оберегала женщину во время обработки льна. Также мне хотелось бы остановиться на таком не то, чтобы предмете славянского быта, но неотъемлемом атрибуте их жизни - оружии.

В Древней Руси воины считались в какой-то мере колдунами, у них были свои тайны, обряды и ритуалы. И оружие, разумеется, принимало в них самое непосредственное участие.

ОРУЖИЕ

Основная роль наносимого на оружие орнамента - защитная. По мнению славян, меч обладал душой, все понимал и мог покарать злодея, переломиться в руках преступника. Поэтому ему требовалась сильная защита. Хороший воин не мог допустить того, чтобы его меч был заколдован и преломился в самый ответственный момент поединка, поэтому на рукоятках мечей часто можно обнаружить наряду с замысловатыми узорами свастику, знаки солнца и даже небольшие фигурки волшебных существ.

Основная роль наносимого на оружие орнамента - защитная. По мнению славян, меч обладал душой, все понимал и мог покарать злодея, переломиться в руках преступника. Поэтому ему требовалась сильная защита. Хороший воин не мог допустить того, чтобы его меч был заколдован и преломился в самый ответственный момент поединка.

Ведь каждому из нас хорошо известно, что почти у каждой семьи есть свои традиции и обычаи наряду со всеобщими. На многих мечях вместе с общими элементами орнамента (переплетениями, животными) на различных частях мечей присутствовали неповторяющиеся элементы (специфические спирали, завитки и т.п.) - изображения духов рода (Чуров) и оберегающих рисунков. Особую магию и особый смысл у славян имели обрядовые полотенца. На всех праздниках первым на полотенце выносили хлеб да соль. Соль - символ солнца, любви; хлеб - символ земли, милости; полотенце - символ жизни человеческой, полоса судьбы, часть чистого космического пространства. Во время обручения руки жениха и невесты соединяли, обернув полотенцем, чтобы молодые жили в достатке. С тем же смыслом во время родов бабка принимала младенца на новое полотенце.

Глубокий смысл узоров полотенец откроется нам, если мы попытаемся проникнуть в древнее языческое миропонимание славян. По древним народным представлениям

мир состоит из четырех стихий: «Царицы – Водицы», «Батюшки – Огня», «Матери-Земли», «Воздуха-Господина». Вода родственна Земле, является её составной частью, потому и сыра - Земля. Для крестьянина земля всегда была живой засыпающей на зиму и пробуждающейся весной от горячих лучей солнца. Она пьет воду и растит урожай, нежно, по-матерински, заботится о людях: кормит, одевает, охраняет от бед.

Не менее интересно узнать и об орнаментах на одежде. Сама ткань считалась непроницаемой для злых духов, так как в ее изготовлении участвовали предметы, изобильно снабженные магическим орнаментом. Поэтому в одежде магическим охранительным узором покрывались ворот, обшлага рукавов, подол, разрезы, пояса. Наиболее тесно с жизнью человека славяне связывали пояс и воротник. У наших предков считалось, что именно через воротник душа покидает тело, когда человек умирает - именно поэтому он обязательно оберегается узором. Причем, охранных символов здесь было такое множество, что со временем ворот превратился в отдельную наплечную часть одежды – «ожерелье». Пояс, опоясывая человека, проходит через пуповину – центр человеческого существа, его жизненное начало, поэтому он также покрывался обильной бережной вышивкой. Причем вышивкой украшали не только перед, но и спинку одежды, поскольку считалось, что спина - самое уязвимое место человека, и поэтому должна быть хорошо защищена.

Наиболее частым береговым узором на одежде были ромбы с крючками – символами жизни. Кроме ромбов, значение амулетов, несущих огонь, тепло, жизнь, имели круги и свастики с «усиками», направленными по ходу солнца, а также деревца (чаще всего елочки) - символ долгой жизни.

Обережная вышивка для детей выполнялась красным цветом. Для взрослых цвет мог быть различным. Женщины добавляли черный цвет, цвет матери-земли, защищая с помощью него себя от бесплодия. Синий и зеленый цвет использовали для одежды мужчин. Синий оберегал от стихий, зеленый - от ран. В заключение стоит отметить, что мы затронули тему славянских орнаментов лишь поверхностно. Это настолько обширная сфера, что нам не хватило бы и целого курса

на полноценное изучение данной сферы славянской культуры. Этой теме посвящено множество исследований и книг, ведь всевозможные узоры и символы играли в жизни славян огромную роль и буквально пронизывали жизнь наших предков насквозь. Какой вывод мы можем сделать?

Ответ: Нарядный декор в бытовых рабочих вещах не только выполняет роль украшения, но и становится источником знания о круговороте Солнца, о смене дня и ночи, о человеческой жизни, о вечном порядке и гармонии.

Сейчас я попрошу вас разложить на парте зарисовки, которые вы завершили.

Преподаватель, проходя по классу, отмечает и показывает всем ребятам наиболее удачные работы, содержащие интересные орнаменты или их элементы.

Скажите, пожалуйста, какими узорами и символами украшали предметы крестьянского быта?

Ответ: Символы солнца, земли, воды, Птица счастья и др.

Молодцы. А что означали эти символы?

Ответ: Счастье, радость, богатство

Самостоятельная работа учащихся (15-16 мин)

Сейчас вы возьмете шаблон прялки, обведете его на своем листе, расположив его вертикально, и разместите орнамент, который будет символизировать хорошее пожелание обладательнице прялки. Затем необходимо будет выполнить орнамент в цвете с использованием гуашевых красок. *Во время работы преподаватель, проходя по классу, исправляет ошибки учащихся в композиции орнамента, подсказывает какие цвета лучше использовать.*

Итог занятия (5 мин)

На доске размещаются наиболее удачные работы учащихся, анализируется их композиционный и цветовой строй.

Ребятам предлагается ответить на ряд вопросов, содержащих информацию, изложенную на занятии.

1. Какую роль играли орнаменты в жизни славян?

2. Вопрос на выбор.

1) Выберите любые три символа и расскажите о них подробно - что означали, где

изображались и так далее.

2) Выберите любой предмет славянской утвари, на которую нанесен орнамент, и попробуйте проанализировать несколько символов и сделать вывод об их функциональном назначении в данном орнаменте. Предметы можно взять из тех, что изображены на плакатах.

Список используемой литературы:

Соболев Н. Н. Русская народная резьба по дереву. М., 1954.

Жегалова С. К. Русская деревянная резьба. М., 1957.

Круглова О. Народная резьба и роспись по дереву. М., 1974.

Василенко В. М Русская народная резьба и роспись по дереву // Народное искусство. М., 1974.

Основы художественного ремесла. М., 1979.

Рождественская С. Б. Русская художественная традиция в современном обществе. М., 1981.