

"Народное и декоративно - прикладное искусство Урала"

Пояснительная записка

Любовь к родному краю. Знание его истории - основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества.

Д. С. Лихачев.

Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, городецкие блюда и доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен.

Развитие современного общества обусловлено уровнем его отношения к культуре. Введение в культуру как осуществление социального наследования - важнейшая функция, смысл образования. Причем культура представляется не как линейный процесс необратимой временной последовательности, а как система, в которой существует прошлое, настоящее и будущее.

Народная культура донесла до нас древние традиции, которые не должны быть забыты. Но культура не может жить одной традицией, она постоянно поддерживается новым временем и новым поколением, вступает в несколько изменившиеся исторические условия.

Уральская земля особенно интересна тем, что сохранила много самобытных памятников народного искусства XIX века, в которых нашла отражение её сложная история. При огромном внимании исследователей к старине русского Урала не менее своеобразные произведения уральской земли изучались мало. Однако, и это необычайно важно: древние традиции, уже забытые в других местах, оказались здесь более устойчивыми. В них особенно явно прослеживаются очень давние черты. Таким образом, сложились основные виды местного народного творчества:

- резьба и роспись по дереву;
- кованый металл;
- плетение;

-керамика;

-одежда;

-ткачество;

-вышивка.

Народное искусство живет и сегодня.

Изучение культурно-бытовых традиций, традиций народных промыслов и декоративно-прикладного искусства Уральской земли на занятиях из себя исключительную возможность интеграции предметно-практического и художественно-эстетического аспектов деятельности учащихся. Отточенные поколениями народные традиции становятся основой нового восприятия современности. Культура труда не перенимается, а формируется, передается из поколения в поколение, чем и сильны традиции в системе культурных отношений.

При изучении культурно-бытовых традиций на занятиях из необходимо решить задачу органичного соединения в технологическом обучении на основе декоративно-прикладного искусства двух видов художественной активности учащихся: восприятия искусства (потребления) и овладения навыками (производства).

Данный курс предполагает знакомство и изучение народных промыслов и декоративно – прикладного искусства Уральской земли. Знакомясь с этим материалом, учащиеся узнают о творчестве и эстетике родного края. Мы так много говорим о природе нашей местности, художниках, писателях, ученых и совсем мало уделяем внимания простым людям, которые своими руками создают шедевры. Именно народ трудится на заводах и фабриках, расписывая посуду, вышивая тонкими нитками великолепные узоры. Народные ремесла во все времена считались ценными, красивыми и модными. Наш край богат умельцами и мастерами.

Цели курса:

- сформировать целостное восприятие народного искусства и декоративно-прикладного творчества как части культуры народа;
- расширить знания учащихся о родном крае, изучая основные виды народных и декоративно-прикладных промыслов;
- развить интерес к народному искусству и декоративно-прикладному творчеству Уральской земли;
- воспитать любовь, гордость и глубокое уважение к родному краю.

К числу основных задач относятся:

- дать представление о народных промыслах и промышленных зонах родного края;
- показать связь прошлого с современностью, влияние традиций народного искусства на обустройство современного быта.
- познакомить учащихся с историей возникновения и технологией изготовления изделий народного промысла и декоративно-прикладного искусства края.

- способствовать развитию воображения, творчества, художественного и эстетического вкуса, активизировать мыслительные процессы, побуждать желание самостоятельного воплощения своих идей.

Задачи программы

Познавательная: развить познавательный интерес учащихся, включив их в деятельность по освоению техник декоративной работы.

Развивающая: развить личность учащихся, их активность, самостоятельность, умение общаться.

Мотивационная: создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и сотрудничества.

Обучающая: сформировать знания о художественных народных промыслах, их функциональном назначении; освоить следующие навыки предметной деятельности:

- безопасное и правильное использование инструментов и приспособлений.
- владение различными видами декоративной работы (лепка, папье-маше, рисунок, аппликация, вышивка)
- различение видов промыслов края;
- выполнение различных видов декоративных работ.

Эстетическая: воспитать аккуратность, опрятность, культуру поведения, умение ценить красоту художественного изделия.

Курс предназначен для учащихся 3 -4 классов общеобразовательных школ. Срок реализации 1 год (по 1 часу в неделю). Всего 34 часа.

Основные принципы обучения:

- адаптивность;
- сотворчество и ответственность;
- индивидуализация и дифференциация;
- доброжелательность и достоинство;
- природосообразность и учет возрастных особенностей.

Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в практику следующих путеводных положений:

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще не нашли своего дела.
2. Превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно получиться лучше - это "что-то" нужно искать.

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным.
4. Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не хуже других.
5. Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала.
6. Максимум поощрения, минимум наказания.
7. Обучение детей посильным приемам регуляции поведения.

Формы и методы.

Приоритет отдается активным формам преподавания:

- **Практическим:** упражнения, практические работы, практикумы;
- **Наглядным:** использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; презентации.
- **Нестандартным:** эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, ярмарки.

Дидактический материал.

- Журналы, статьи;
- Публикации с описанием техники изготовления различных изделий;
- эскизы будущих изделий;
- Презентации
- Видеофильмы.

Ожидаемые результаты.

По окончании курса обучения учащиеся должны:

ЗНАТЬ:

- виды декоративного творчества края;
- историю возникновения промыслов;
- инструменты и принадлежности;
- основные приемы работы: лепка, папье-маше, аппликация, рисунок.

УМЕТЬ:

- графически и композиционно грамотно и эстетично выполнять изделия в различных техниках ;
- грамотно и эстетично выполнять рисунки;
- использовать изготовленные изделия для украшения жилища и для подарков;

Содержание программы.

Введение. Декоративно-прикладное искусство, его виды.

Виды декоративно-прикладного искусства, народного творчества и ремесел: крестьянские жилые постройки, резьба и роспись по дереву. Гончарное производство, народная одежда, ручное ткачество, кружево, вышивка.

Народные художественные промыслы края. Разнообразие промыслов –

ремесел Урала: ювелирное искусство Урала; каслинское литье; златоустовская гравюра; южноуральский фарфор; история куклы на Урале; овчинный (выделка шкур и дубление овчины); ковроткачество; ткачество; вязальный; корзиноплетение и т.д.

I. Пермский звериный стиль.

Теоретическое обучение. Зарождение пермского звериного стиля. Дерево, глина, металл – материалы оберегов. Три уровня мироздания. Птица. Лось, медведь. Человек. Сходство и многообразие художественных образов.

II. Убранство русской избы. (Уральской)

Теоретическое обучение. Единство конструкции и декора в традиционном уральском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземный мир). Деревянное кружево. Плотничество. Деревянная архитектура Прикамья. **Хохловка.**

Практическое обучение. Рисунок на тему деревянное зодчество. Творческая работа на тему «Грустное окно» и «Радостное окно».

III. Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома.

Теоретическое обучение. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна – очи, свет и т.д.) Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Предметы утилитарного назначения.

Практическое обучение. Рисунок интерьера уральской избы.

IV. Конструкция и декор предметов народного быта.

Теоретическое обучение. Русские уральские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение северных прялок, выявление символического значения декоративных элементов. Изделия из бересты и дерева.

Практическое обучение. Выполнение изделий предметов обихода из бересты. Изготовление украшения из бересты.

V. Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки.

Теоретическое обучение. Народная вышивка пермского края - сокровищница древних образов и мотивов. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. Познакомит учащихся с народной вышивкой, её традициями и особенностями, историей возникновения.

Практическое обучение. Учащиеся пробуют нарисовать полотенце, соблюдая все особенности коми-пермяцкой вышивки. Украшение кокошника.

VI. Народный праздничный костюм.

Теоретическое обучение. Народный праздничный костюм - целостный художественный образ. Северорусский и среднерусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма. Головные уборы.

Практическое обучение. Создание комплекта одежды (аппликация).

VII. Народные праздничные обряды.

Теоретическое обучение. Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с землёй, в событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символистическое значение.

Практическое обучение. Рисунок на тему: святки в уральском праздничном календаре.

VIII. Искусство Обвинской росписи.

Теоретическое обучение. Обвинская роспись – художественное богатейшее наследие Прикамья, ценнейший историко-этнографический источник. Из истории развития промысла. Знакомство с элементами Обвинской росписи, стилизация простых листьев и цветов. Подробное рассмотрение произведений Обвинского промысла. Единство формы предмета и его декора, основные элементы декоративных композиций. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Приемы росписи.

Практическое обучение. Роспись доски для разделки хлеба.

IX. Искусство урало – сибирской росписи.

Теоретическое обучение. Из истории развития промысла. Единство формы предмета и его декора, основные элементы декоративных композиций. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения. Разнообразие растительного орнамента. Приемы росписи. Техника рисования двухцветной краской. Передача отличительной особенности уральской росписи – *разбел*.

Практическое обучение. Роспись тарелки.

X. Нижнетагильский подносный промысел.

Теоретическое обучение. Из истории развития промысла. Время расцвета и упадка. Подробное рассмотрение произведений тагильской росписи. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности букета. Основные приемы тагильского письма (животворный инструмент - палец). Сюжетная роспись.

Практическое обучение. Роспись подноса.

XI. Гончарный промысел.

Теоретическое обучение. История возникновения фабрики. От артели до ЗАО «Кунгурские народные промыслы». Развитие фарфоровой промышленности и особенности производства, росписи. Материалы и оборудование для производства посуды. Знаменитые мастера завода. Мастера-горшечники. Горшки, корчаги, латки, рыльники, топники, чашки, игрушки-свистульки. В настоящее время: керамическая посуда, панно, вазы, светильники. Современный уральский фарфор – предприятий «Богдановичский фарфор» и «Сысертский художественный фарфор».

Практическое обучение. Разработка эскизов, роспись.

XII. Уральская глиняная миниатюра.

Теоретическое обучение. Основные тенденции развития. Появление расписной игрушки. Мастер Г.Медведева и её влияние на местных мастеров. Традиционная тематика: восходящие к формам «индюка» нарядные птицы, народные гуляния. «Костюмная миниатюра». Искусство глиняной миниатюры: распространение и приобретение устойчивой черты современного регионального ремесла. Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы и декора в игрушках. Практическое обучение. Изготовление игрушек из соленого теста. Разработка эскизов по назначению игрушки, роспись.

XIII. Камнерезное и ювелирное искусство Урала.

Теоретическое обучение. Истоки развития камнерезного и ювелирного искусства. Художественная обработка камня твердых пород на Урале. Резьба по мягкому камню: селениту, гипсу, кальциту и стеатиту. Мастера уральского края. Зарождение «уральской ювелирной школы» Музей истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.

Практическое обучение. Рисунок на тему: какие они, вечерние закаты Урала? (имитация каменной крошки).

XIV. Суксунские самовары.

Теоретическое обучение. Первенство в изобретении самовара. Суксунский медеплавильный завод. Основатель завода. Мастера меднолитейного дела Суксуна. История самовара. Художественнаяковка. Златоустовская гравюра на стали. Каслинское литье. Художественное чугунное литье Пермского края.

Практическое обучение. Рисунок на тему: у самовара. Эскиз декоративной решётки или ворот.

XV. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

Теоретическое обучение. Верхне-Чусовских городках - центр народных промыслов и ремесел. В г. Перми появилась мастерская, где делают глиняные свистульки, копилки и подвески. Возникает спрос на кузнечные изделия, появляются в г. Перми и мастера-кузнецы, готовые изготовить ажурные кованные решетки и подсвечники.

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема	Дата проведения занятия	Количество часов
1	Введение. Декоративно-прикладное искусство, его виды. Народные художественные промыслы Пермского края.	ноябрь	1
2	Народные художественные промыслы Пермского края. Практическая работа: интеллектуальная игра: «Что мы знаем о нашем крае...».	ноябрь	1
Раздел №1. Пермский звериный стиль.			
3	Зарождение пермского звериного стиля. Дерево, глина, металл – материалы оберегов. Три уровня мироздания. Птица. Лось, медведь. Человек. Сходство и многообразие художественных образов.	ноябрь	1
4	Разработка эскизов.	декабрь	1
Раздел №2. Убранство русской избы.			
5	Единство конструкции и декора в традиционном уральском жилище. Деревянное кружево. Плотничество.	декабрь	1
6	Творческая работа на тему «Грустное окно» и «Радостное окно».	декабрь	1
7	Деревянная архитектура Прикамья. Хохловка.	декабрь	1

8	Рисунок на тему деревянное зодчество.	январь	1
Раздел №3. Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома.			
9	Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в крестьянском доме. Единство пользы и красоты. Предметы утилитарного назначения.	январь	1
10	Рисунок интерьера уральской избы.	январь	1
Раздел №4. Конструкция и декор предметов народного быта.			
11	Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Изделия из бересты и дерева. Берестяная кладовая.	февраль	1
12	Изготовление украшения из бересты.	февраль	1
13	Изделия из бересты и дерева.	февраль	1
Раздел № 5. Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки			
14-15	Народная вышивка пермского края - сокровищница древних образов и мотивов. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце. Познакомит учащихся с народной вышивкой, её традициями и особенностями, историей возникновения.	март	2
Раздел №6. Народный праздничный костюм.			
16-17	Народный праздничный костюм -целостный художественный образ. Северорусский и среднерусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма. Головные уборы.	март	2
Раздел №7. Народные праздничные обряды.			
18	Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с землёй, в событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символистическое значение.	март	1

	Рисунок на тему: святки в уральском праздничном календаре.		
Раздел №8. Искусство Обвинской росписи.			
19-20	Обвинская роспись. Из истории развития промысла. Знакомство с элементами Обвинской росписи. Подробное рассмотрение произведений Обвинского промысла. Единство формы предмета и его декора, основные элементы декоративных композиций. Приемы росписи. Роспись доски для разделки хлеба.	апрель	2
Раздел №9. Искусство Урало – сибирской росписи			
21-22	Из истории развития промысла. Единство формы предмета и его декора, основные элементы декоративных композиций. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения. Разнообразие растительного орнамента. Приемы росписи. Техника рисования двухцветной краской. Передача отличительной особенности уральской росписи – <i>разбел</i> . Роспись тарелки.	апрель	2
Раздел №10. Нижнетагильский подносный промысел.			
23-24	Из истории развития промысла. Время расцвета и упадка. Подробное рассмотрение произведений тагильской росписи. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности букета. Основные приемы тагильского письма (животворный инструмент - палец). Сюжетная роспись. Роспись подноса.	апрель	2
Раздел №11. Гончарный промысел.			
25-26	История возникновения фабрики. От артели до ЗАО «Кунгурские народные промыслы». Развитие форфоровой промышленности и особенности производства, росписи. Материалы и оборудование для производства посуды. Знаменитые мастера завода. Мастера-горшечники. Горшки, корчаги, латки, рыльники, топники, чашки, игрушки-свистульки. Разработка эскизов, роспись.	апрель	2
Раздел №12. Уральская глиняная миниатюра.			

27-29	Основные тенденции развития. Появление расписной игрушки. Традиционная тематика: восходящие к формам «индюка» нарядные птицы, народные гуляния. Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы и декора в игрушках. Изготовление игрушек из соленого теста	май	3
-------	--	-----	---

Раздел №13. . Камнерезное и ювелирное искусство Урала.

30-33	Истоки развития камнерезного и ювелирного искусства. Художественная обработка камня твердых пород на Урале. Резьба по мягкому камню: селениту, гипсу, кальциту и стеатиту. Мастера уральского края. Зарождение «уральской ювелирной школы» Музей истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. Рисунок на тему: какие они, вечерние закаты Урала? (имитация каменной крошки).	май	3
-------	--	-----	---

Раздел №14. Суксунские самовары.

34	Первенство в изобретении самовара. Суксунский медеплавильный завод. Основатель завода. Мастера меднолитейного дела Суксуна. История самовара. Рисунок на тему: у самовара. Златоустовская гравюра на стали. Художественное чугунное литьё Пермского края. Каслинское литье.	май	2
----	---	-----	---

Раздел №15. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

35	Центры народных промыслов и ремесел. Появление мастерских народных промыслов в г. Перми. Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере. Проведение викторины.	май	1
----	--	-----	---

Литература.

1. Н.А.Князева. Маленький пермяк.- Пермь: Книжный мир, 2000.
2. Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова Страницы истории земли Пермской. – Пермь: Книжный мир, 1995.
3. Л.Данилова. Окно с затейливой резьбой. – М., 1986.
4. Г.Н. Чагин. Культура и быт русского крестьянства Среднего Урала. – Пермь, 1992.
5. Г.Д.Канторович. Памятники архитектуры Пермской области. – Пермь, 1971.
6. К.А.Буровик. Родословная вещей. – М., 1986.
7. В.А.Оборин. По следам далёких предков. – Пермь, 1977.
8. М.И. Вилисов. Моя крестьянская усадьба. – М., 1992.
9. В.Б.Семёнов. Уральский камнерез. – Пермь, 1974.
- 10.Пермская деревянная скульптура. – Пермь, 1985.
- 11.Народная роспись по дереву. – Пермь, 1987.
- 12.Чудские древности Рифея. – Пермь, 1988.
- 13.А. В. Бородина Шатровый храм в русской архитектуре. – Материалы к урокам МХК- Библиотечка «Первого сентября», серия «Искусство», выпуск 6 – Москва, Чистые пруды, 2005.