

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств г. Печора»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

**Предметная область
ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО**

**Учебный предмет
ПО.01. УП. 04. «Работа в материале»**

г. Печора
2020 г.

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом

Директор МАУ ДО «ДШИ г.Печора»

№ 1

_____ Е.Р.Челпановская

От 2 сентября 2020 г.

2 сентября 2020 г.

Программа учебного предмета разработана на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства (далее ФГТ).

Разработчик – Осипова О.В.

преподаватель высшей категории

МАУ ДО «Детская школа искусств г.Печора».

Содержание

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА
I	Пояснительная записка
II	Содержание учебного предмета
III	Требования к уровню подготовки обучающихся
IV	Формы и методы контроля, система оценок
V	Методическое обеспечение учебного процесса
VI	Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебный предмет «Работа в материале», являясь основным предметом обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного творчества, даёт возможность расширить образование и практические навыки обучающихся в художественной росписи по дереву.

Искусство росписи по дереву имеет многовековые традиции. Каждый из его видов отличается ярко выраженными художественно-стилистическими чертами, основанными на особенностях исторического развития и культуры, географических и природных условиях, экономики края.

Издавна сложившиеся способы художественной обработки материала, специфика трактовки образов, характера изделий развиваются современными мастерами.

Данная программа ставит своей целью изучение традиций народного творчества через получение и освоение ремесленных навыков в технике художественной росписи по дереву. Также она имеет практическую направленность и ориентирована на формирование не только эстетического вкуса у ребят, знакомя их с произведениями народного искусства, но и дает им необходимые технические знания, развивает трудовые умения и навыки, т.е. осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповых коллективах, численностью 6 - 10 человек.

Срок реализации учебного предмета

Нормативный срок обучения по программе: «Декоративно-прикладное творчество» - 5 лет. Срок реализации учебного предмета: для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет – 5 лет.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени										Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		5-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Аудиторные занятия	64	76	64	76	96	114	96	114	96	114	910
Самостоятельная работа	16	19	16	19	16	19	16	19	16	19	175
Максимальная учебная нагрузка	80	95	80	95	112	115	112	115	112	115	1085

Занятия подразделяются на аудиторские занятия и самостоятельную работу. Рекомендуется недельная нагрузка в часах:

аудиторские занятия:

- 1-2 годы обучения – по 4 часа в неделю;
- 1-5 годы обучения – по 6 часов в неделю;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-5 годы обучения – 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Работа в материале» при 5-летнем сроке обучения составляет 1085 часов. Из них: 910 часов – аудиторные занятия, 175 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного процесса, и осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (от 6 до 10 человек), продолжительность урока – 40 минут.

Объем учебного времени по учебному предмету «Работа в материале» складывается из часов обязательной (ПО.01. УП.04.)

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о технике росписи по дереву, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства, умение создавать композиции в традициях промысла, развитие интереса учащихся к народному творчеству, его традициям и наследию.

Задачами учебного предмета являются:

- формирование у учащихся эстетических взглядов, интереса к произведениям традиционного народного искусства;
- развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка;
- формирование и развитие познавательного интереса детей к росписи по дереву как одному из видов народного искусства;
- ознакомление с историей и развитием росписи по дереву;
- ознакомление с различными видами и техниками росписи по дереву;
- освоение специфики художественной системы народного искусства (повтор, вариация, импровизация);
- овладение художественным строем орнамента в процессе изучения росписи по дереву;
- развитие художественно-творческих способностей учащихся;
- формирование у обучающихся целостного восприятия народного искусства как части культуры народа;
- обучение учащихся навыкам и приемам традиционной художественной росписи по дереву.

Структура программы

Обоснованием структурной программы являются ФГТ, отражены все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, системы оценок, требования к итоговой аттестации;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа – это специфическое педагогическое средство организации и управления самостоятельной деятельностью учащихся. С одной стороны – это учебные задания, т.е. то, что должен выполнить ученик, это объект его деятельности. С другой стороны – это форма проявления соответствующей деятельности мышления, памяти, творческого воображения при выполнении учеником учебного задания, которое приводит ученика либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к расширению и углублению сферы действий уже полученных знаний. И в том, и в другом случае самостоятельная работа способствует развитию творческих способностей и закреплению практических навыков учащегося.

Использование различных видов самостоятельных работ помогает преподавателю повысить уровень знаний учащихся, активизировать познавательную активность, разнообразить работу с учащимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже изученного. Примеры использования самостоятельной работы: воспроизводящие работы, тренировочные работы, проверочные работы. Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы, на которую отводится 50% времени от аудиторных занятий. К формам самостоятельной работы относится домашнее задание: сбор информации по теме, роспись изделий, экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях (городских, республиканских и межрегиональных и др.).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Во время выполнения самостоятельной работы учащиеся могут обращаться в библиотеки г.Печоры, фонды которых укомплектованы учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству, художественными альбомами по ремеслам. Также учащиеся в своей работе могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Содержание учебного предмета.

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа включает темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей и предусматривает последовательное усложнение заданий, развитие у учащихся творческого начала.

Программа построена таким образом, что при ее реализации учащиеся знакомятся с основными типами композиций для данного промысла, начиная с самых простых. Во время решения творческих задач учащиеся получают знания по технологии изготовления, росписи и отделки изделий. Работы по копированию наиболее интересных образцов совмещаются с выполнением самостоятельных заданий. Копирование росписи является важной составной частью учебного процесса. Оно позволяет быстро освоить основные приемы росписи и ее типовые композиции. Собранный во время копирования материал каждый учащийся помещает в папку, которая станет основой для его собственного методического фонда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

1 год обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение. Тема 1.1. Искусство росписи по дереву. Краткая история возникновения, виды росписей. Задачи и содержание работы в кабинете, общие правила техники безопасности и личной гигиены. Основные материалы росписи по дереву, их подготовка к работе, хранение и использование. Инструменты и оборудование, выпускаемое промышленностью.	2
2	Художественно-технические приемы росписи по дереву. Тема 2.1. Работа с красками: разведение, нанесение на бумагу. Приемы владения кистью. Тема 2.2. Самостоятельная работа. Составление композиций с использованием растительных мотивов на базе простейших элементов.	8 2 6
3	Нижегородские росписи. Хохломская роспись. История возникновения. Технология росписи. Тема 5.1. Верховое письмо: «травка», «под листок». Выполнение типовых композиций в технике «верхового письма». Тема 5.2. Фоновое письмо: «под фон», «кудрина» Выполнение типовых композиций в технике «фонового письма». Тема 5.3. Контрольная работа. Эскиз росписи разделочной доски по мотивам хохломской росписи. Роспись доски.	42 16 18 8
4	Нижегородские росписи. Городецкая роспись. История возникновения. Технология росписи. Тема 4.1. Выполнение растительных мотивов: «розан», «ромашка», «купавка», «ягода», «листья». Тема 4.2. Выполнение типовых цветочных композиций. Тема 4.3. Мотив «птица». Выполнение цветочных композиций с птицами. Тема 4.4. Мотив «конь». Выполнение цветочной	44 4 14 14 4

	композиции с конем. Тема 4.5. Контрольная работа Эскиз сюжетного панно. Роспись панно.	8
5	Нижегородские росписи. Полхов-майданская роспись. История возникновения. Технология росписи. Тема 3.1. Выполнение мотива «цветы без наводки». Выполнение композиций с мотивами «цветы без наводки». Тема 3.2. Выполнение растительных мотивов малой формы. Выполнение композиций на основе растительных мотивов. Тема 3.3. Выполнение мотива «цветы с наводкой». Выполнение композиций с мотивом «цветы с наводкой» . Тема 3.4. Выполнение мотива «птицы». Тема 3.5. Выполнение типовых композиций «домики». Тема 3.6. Самостоятельная работа. Выполнение композиции «домики» с использованием мотива «птицы». Тема 3.7. Контрольная работа. Эскиз панно «Матрешка». Роспись панно.	44 8 8 8 4 4 4 8
6	Отчетная выставка.	2
	ИТОГО:	140

2 год обучения

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Росписи Северной Двины. Пермьгорская роспись. История возникновения. Технология росписи. Тема 1.1. Выполнение геометрических и растительных узоров в полосе. Тема 1.2. Выполнение растительных мотивов малой формы. Тема.1.3. Выполнение цветочного мотива «трехлистник». Выполнение композиций на основе цветочного мотива «трехлистник». Тема 1.4. Выполнение мотива «птица». Выполнение цветочной композиции с птицей. Тема 1.5. Выполнение мотива «птица Сирин». Выполнение цветочной композиции с птицей Сирин. Тема 1.6. Разновидности сюжетных композиций. Выполнение типовых сюжетных композиций. Тема 1.7. Контрольная работа. Эскиз росписи набора: разделочная доска, солонка. Роспись набора.	80 8 6 16 8 6 20 6

2	Росписи Северной Двины. Борецкая роспись. История возникновения. Технология росписи. Тема 2.1. Выполнение цветочного мотива «борецкий тюльпан».	38
	Тема 2.2. Выполнение мотива «сказочная птица».	4
	Выполнение фрагмента борецкой прялки с птицей.	10
	Тема 2.3. Выполнение мотива «красный конь».	4
	Выполнение композиции с конем.	
	Тема 2.4. Выполнение композиции «древо жизни».	14
	Тема 2.5. Контрольная работа. Эскиз росписи набора: разделочная доска, поставец. Роспись набора.	6
3	Росписи Северной Двины. Ракульская роспись. История возникновения. Технология росписи	20
	Тема 3.1. Выполнение растительного мотива	2
	Тема 3.2. Выполнение мотива «птица».	4
	Тема 3.3. Выполнение эскиза ракульской прялки.	8
	Тема 3.4. Контрольная работа. Эскиз росписи объемного изделия. Роспись объемного изделия.	6
4	Отчетная выставка.	2
	ИТОГО:	140

3 год обучения

1	Росписи русского Севера. Пижемская роспись. История возникновения. Технология росписи	96
	Тема 1.1. Цветочный мотив «крин».	12
	Выполнение простейших элементов: точек, дуг и полудужек, черточек, зигзагов. Выполнение цветочного мотива «крин».	
	Тема 1.2. Мотив «ромб», его разновидности.	48
	Выполнение композиций с мотивом «ромб».	
	Тема 1.3. Выполнение копии с пижемской прялки.	12
	Тема 1.4. Контрольная работа. Эскиз. Роспись ложек.	24

2	Росписи русского Севера. Мезенская роспись. История возникновения. Технология росписи Тема 2.1. Мотив «прописи», его разновидности. Выполнение мотива «прописи». Тема 2.2. Выполнение узоров в прямой и косой клетке. Тема 2.3. Выполнение мотивов «цветы» и «деревья». Выполнение «ленточной» композиции с растительными мотивами. Тема 2.4. Выполнение мотивов «уточки» и «лебеди». Выполнение композиции в круге. Тема 2.5. Выполнение мотивов «олени» и «кони». Выполнение копии с мезенской прялки. Тема 2.6. Контрольная работа. Эскиз. Роспись панно.	112 6 12 12 12 24 44
3	Отчетная выставка.	2
	ИТОГО:	210

4 год обучения

1	Вычегодские росписи. Верхневычегодская роспись. История возникновения. Технология росписи Тема 1.1. Выполнение элементов и мотивов росписи. Тема 1.2. Выполнение копий росписи прялочных донец. Тема 1.3. Эскиз росписи изделия. Роспись изделия.	96 24 24 48
2	Вычегодские росписи. Нижневычегодская роспись. История возникновения. Технология росписи Тема 2.1. Выполнение мотивов росписи в технике двойного мазка Тема 2.2. Выполнение композиции «Букет». Тема 2.3. Выполнение копий росписи прялочных донец. Тема 2.4. Эскиз росписи изделия. Роспись изделия.	112 24 12 28 48
3	Отчетная выставка.	2
	ИТОГО:	210

5 год обучения

1	<p>Росписи Прикамья. Урало-сибирская роспись. История возникновения. Художественно-технические приемы росписи.</p> <p>Тема 1.1. Приемы выполнения полос и волнистых линий «Змейка» в технике «двойного мазка».</p> <p>Тема 1.2. Выполнение мотивов «Бутон», «Листья».</p> <p>Тема 1.3. Выполнение композиции «Гирлянда» из бутонов и листьев.</p> <p>Тема 1.4. Выполнение цветочных мотивов.</p>	<p>96</p> <p>24</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>10</p>
2	<p>Типовые цветочные композиции в технике двойного мазка.</p> <p>Тема 2.1. Выполнение композиций «Цветочная гирлянда».</p> <p>Тема 2.2. Выполнение типовых цветочных композиций.</p>	<p>24</p> <p>6</p> <p>18</p>
3	<p>Сюжетны композиции</p> <p>Тема 3.1. Выполнение мотива «Птица»: петушок, совушка, павлин.</p> <p>Тема 3.2. Выполнение эскиза цветочной композицией с птицей.</p> <p>Тема 3.3. Выполнение сюжетной композиции «Парочка»</p>	<p>24</p> <p>12</p> <p>6</p> <p>6</p>
4	<p>Контрольная работа</p> <p>Тема 4.1. Выполнение эскиза сюжетной композиции.</p> <p>Роспись изделия по готовому эскизу.</p>	<p>24</p> <p>24</p>
5	<p>Выпускной проект Роспись большого токарного изделия (тарелка-панно, тарелка-поднос), набора (из 3-4 предметов) или другого изделия.</p> <p>Эскиз.</p> <p>Роспись большого токарного изделия (тарелка-панно, тарелка-поднос), набора (из 3-4 предметов) или другого изделия.</p>	<p>112</p> <p>48</p> <p>48</p>
6	Свободное посещение. Творческая работа.	16
7	Отчетная выставка.	2
	ИТОГО	210

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 год обучения

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Искусство росписи по дереву. Краткая история возникновения, виды росписей.

Задачи и содержание работы в кабинете, общие правила техники безопасности и личной гигиены. Основные материалы росписи по дереву, их подготовка к работе, хранение и использование. Инструменты и оборудование, выпускаемое промышленностью.

Искусство росписи по дереву имеет многовековые традиции. Каждый из его видов отличается ярко выраженными художественно-стилистическими чертами, основанными на особенностях исторического развития и культуры, географических и природных условиях, экономики края.

Издавна сложившиеся способы художественной обработки материала, специфика трактовки образов, характера изделий развиваются современными мастерами.

Представление программы. Осмотр экспозиции выставки детских работ в технике росписи по дереву. Информация о различных видах росписей по дереву. Материалы и инструменты, используемые на занятиях росписью по дереву: гуашь, акриловые краски, беличьи или колонковые кисти (№3, №1), бумага для художественных работ (формат А4), карандаш ТМ, ластик, клей ПВА, деревянные заготовки, наждачная бумага (мелкозернистая), лак бесцветный ПФ-283.

Правила техники безопасности. Организация рабочего места.

Знакомство с кабинетом росписи по дереву, его оборудованием. Внутренний распорядок в кабинете, общие правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего места, правильная посадка работающего.

Успешная работа в создании расписных изделий напрямую зависит от точного соблюдения техники безопасности. Расположение учебного оборудования в кабинете должно быть тщательно продумано с учетом правил по технике безопасности. Для росписи должны стоять удобные невысокие столы. Свет всегда должен падать только с левой стороны или спереди, чтобы тень от рук не мешала. Помещение для занятий должно быть светлым и легко проветриваться. Особенно важно хорошо проветривать помещение при покрытии изделия лаком.

Раздел 2. Художественно-технические приемы росписи по дереву.

Тема 2.1. Работа с красками: разведение, нанесение на бумагу. Приемы владения кистью.

Технологические пробы по освоению приёмов росписи; выполнение основных (базовых) элементов росписи: «каплелька», «травка».

Растительные мотивы и их разнообразие на основе базовых элементов, приемы их выполнения.

Тема 2.2. Самостоятельная работа. Композиции с использованием растительных мотивов на базе простейших элементов. Выполнение цветочных композиций: «Венок», «Платочек» на основе растительных мотивов.

Раздел 3. Нижегородские росписи. Хохломская роспись.

История возникновения. Технология росписи.

Выполнение типовых композиций в технике «верхового письма».

Хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Безлели, Мокушино, Шабаши, Глибино, Хрящи. В настоящее время родиной хохломы считается поселок Ковернино в Нижегородской области. Крестьяне вытачивали, расписывали деревянную посуду и везли её для продажи в крупное торговое село Хохлома (Нижегородской губернии), где был торг. Отсюда и пошло название «хохломская роспись», или просто «хохлома».

Хохломская роспись осуществляется при помощи масляных красок с дополнительной термической обработкой - закалкой в печи. Благодаря этому изделия, украшенные хохломской росписью, приобретают тот специфический золотой цвет, который и сделал ее знаменитой. В этом состоит основная черта технологии данной разновидности традиционной росписи, служащая основанием для ее противопоставления другим разновидностям.

Роспись под Хохлому осуществляется в двух самостоятельных стилистических - фоновом и верховом письме. При фоновом письме роспись осуществляется на черном или цветном фоне, а основным цветом орнамента является золотой. Для верхового письма характерно нанесение орнамента на металлизированную поверхность.

Тема 3.1. Верховое письмо: «травка», «под листок».

Выполнение типовых композиций в технике «верхового письма».

Верховую роспись осуществляют по уже готовому фону. Основными разновидностями орнаментов при верховой росписи являются росписи травка, пряник, под ягоду и под листок.

Травка представляет собой изображение стебля, который плавно изгибается в виде крутой волны и окружен вырастающими из него небольшими травяными кустиками. Работа над орнаментом начинается с нанесения стебля, то есть элемента, который организует весь орнамент, сосредотачивая вокруг себя мелкие травинки и ягодки. Роспись можно начинать также с нанесения крупного мазка, по форме напоминающего удлинённый лист.

Характерной чертой росписи под листок является особая ажурность, которая создается за счет небольшого размера элементов росписи, благодаря чему образуются большие просветы золотистого фона. Сначала рисуют тонкие травинки и ягодки, которые выполняют легкими прикосновениями кисти к поверхности. Завершают роспись, проводя тонкие гибкие полоски, называемые усиками.

Тема 3.2. Фоновое письмо: «под фон», «кудрина»

Выполнение типовых композиций в технике «фоновое письмо».

Для росписи под фон свойственна очень подробная разработка орнамента - при работе в такой разновидности фоновой росписи, как кудрина, разработка орнамента на первом этапе росписи практически отсутствует. Другая черта, отличающая кудрину от росписи под фон, - это изобилие золотого цвета. После этого закрашивают фон.

Роспись «под фон» и «Кудрина» начинают с наведения общего контура орнамента. Затем прорисовывают листики и цветки, разрабатывая их детали -

прожилки, тычинки и т.д. Когда в основных чертах контур готов, закрашивают фон. Обычно при росписи под фон его делают черным. После этого разными цветами разрисовывают те части, которые остались незакрашенными, то есть раскрашивают листки, цветы, ягодки. Нанесение небольших элементов можно производить и на фон. Такие элементы называют приписками. Это могут быть мелкие цветочки и листики, ягодки, а также сочетания этих элементов, например, тонкие усики с группами ягодок вокруг них.

Тема 3.3. Контрольная работа. Эскиз росписи разделочной доски по мотивам хохломской росписи. Роспись доски.

Для росписи разделочной доски выбираем технику «фонового письма», допускается копирование типовых композиций. Перед росписью, на поверхность доски наносится рисунок. Для перевода рисунка можно использовать кальку. Вначале на доску наносятся крупные мотивы: ягоды и листья. Затем на листьях выполняются прожилки, после тонкой кистью обводится контур рисунка черной краской, после наносится черный фон. По готовому фону выполняется «травка». Композицию можно дополнить мелкими ягодками.

Раздел 4. Нижегородские росписи. Городецкая роспись.

История возникновения. Технология росписи.

Городецкая роспись получила свое развитие во второй половине XIX века в заволжских деревнях близ Городца Нижегородского края.

Особой известностью пользовались городецкие прялки, которые в большом количестве продавались на Нижегородской ярмарке и расходились по всей России. Их с удовольствием покупали благодаря забавным расписным картинкам на донце прялки. После окончания работы такими донцами хозяйки украшали стены вместо картин. Вскоре такой росписью стали украшать не только прялки, но и многие предметы народного быта: стульчики, лукошки, короба, солонки и игрушки.

Городецкая роспись своеобразна по своей манере, поэтому спутать её достаточно трудно. Ни одно городецкое изделие не обходится без пышных гирлянд, букетов цветов, напоминающих розы и ромашки.

Сюжеты городецких изделий имели своеобразный неповторимый сюжет. Мастера изображали прогулки кавалеров с дамами, всадников на конях, сцены чаепития в богатых интерьерах, украшенных колоннами, высокими окнами, пышными занавесками, настенными часами.

Раньше в росписи пользовались яичными красками, которые ложились на изделие большими цветовыми пятнами, без предварительного контура. Роспись наносилась свободными мазками с графической обводкой чёрного или белого цвета. Преобладали синие, красные, белые и чёрные цвета. В наши дни мастера используют масляную краску, что расширило цветовую гамму. Но мотивы и технология городецкой росписи остались прежними.

Тема 4.1. Выполнение растительных мотивов:

«розан», «ромашка», «купавка», «ягода», «листья».

Выполнение городецких цветов имеет строгую последовательность.

Первый этап называется «подмалевок» - нанесение на поверхность цветного круга, в основном смешанного цвета (розовый, голубой и т.д.), также часто используется красный цвет.

Второй этап называется «тенька» - выполняется более темной краской, чем «подмалевок», как правило, тем цветом, который смешивали с белилами. Под «тенькой» подразумевается «определение центра», у розана и ромашки он находится в середине «подмалевка», у купавки смещен на край. Также к «теньке» относится выполнение лепестков, они могут быть в форме дужки (купавка, розан) или капельки (ромашка).

Третий этап называется «оживка» - элементы в форме капелек, дужек и черточек выполняются белилами, что придает цветку и всей композиции законченный вид.

Городецкие листья имеют округлую форму, они также выполняются в три этапа: «подмалевок» - зеленой, «тенька» - черной, «оживка» - белой краской.

Тема 4.2. Выполнение типовых цветочных композиций.

По предложенным шести схемам учащиеся самостоятельно выполняют типовые композиции с цветочными мотивами: купавка, розан, ромашка, бутон, ягодка. В работе можно использовать цветной фон.

Сначала на бумаге «намечается» композиция, при этом не допускается тщательная прорисовка деталей. Затем, соблюдая поэтапность, выполняются цветочные мотивы.

Тема 4.3. Мотив «птица». Выполнение цветочных композиций с птицами.

В городецкой росписи широко используются изображения птиц, которые носят стилизованный характер: петушок, голубь, фазан, кукушка, павлин, лебедь. Силуэт птицы также как и другие мотивы росписи выполняется без предварительного рисунка, в три этапа «подмалевок», «тенька», «оживка».

Тема 4.4. Мотив «конь». Выполнение цветочной композиции с конем.

Любимым персонажем городецких мастеров является конь, который часто встречается в росписи их изделий. Силуэт коня выполняется в несколько приемов без предварительного рисунка. Сначала наносятся крупные мазки каплевидной формы (ноги, голова, шея), затем они соединяются между собой широкими мазками. Красным цветом выполняются грива, хвост, седло.

Тема 4.5. Контрольная работа Эскиз сюжетного панно. Роспись панно.

Композиция состоит из цветочной росписи. В центре можно изобразить птицу (на выбор). Работа выполняется гуашевыми красками. При желании, можно нанести цветной фон, но предварительно обводя места, где будут располагаться элементы композиции. Затем выполняются «подмалевки» цветов, листьев, птицы. Краску на поверхность доски нужно нанести в два слоя, так как после лакировки могут проявиться различные дефекты. Далее выполняется «тенька» мотивов и завершается роспись «оживкой» белилами. Пустующее пространство можно заполнить «травкой».

Раздел 5. Нижегородские росписи. Полхов-майданская роспись. История возникновения. Технология росписи.

Полхов-майданская роспись - производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и поселке Вознесенское Нижегородской области. Токарные изделия мастеров этого промысла - матрешки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки - щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи. Особенности росписи. С середины 19 века в селе

Полховский Майдан стали производить некрашеную токарную деревянную посуду, которая реализовывалась на ярмарках. Для полхов-майданского промысла характерно изготовление и роспись в основном декоративных предметов, которые редко имеют практическое предназначение. Это изделия, имеющие декоративную функцию. Прежде всего это матрешки, а также детские игрушки, комплекты посуды, шкатулки, деревянные яйца и т.п.

С начала 1920-х гг., видимо, под влиянием аналогичных изделий Сергиево-Посадских мастеров, полхов-майданская посуда начинает покрываться выжженным контурным рисунком. Вскоре выжигание стали раскрашивать масляными красками, а в середине 1930-х гг. анилиновыми красителями, разведенными на спирту. Постепенно выжженный контур рисунка вытесняется более экономичной и простой в исполнении наводкой тушью. Эти приемы получили устоявшиеся местные названия: "цветы с наводкой" - цветочная роспись очерчена четким черным контуром; "цветы без наводки" - рисунок выписывается по фону без линейного контура; прием "под масло" - роспись масляными или нитрокрасками по глухому цветному фону, "пестрение" - простейшая кистевая роспись мазками или точками.

Тема 5.1. Выполнение мотива «цветы без наводки».

Выполнение композиций с мотивами «цветы без наводки».

Мотив «цветы без наводки» не имеет линейного контура, выполняется «сериями» из каплевидных мазков без предварительного рисунка.

Выполнение композиций «Гирлянда», «Букет» с использованием мотива «цветы без наводки» на цветном фоне.

Тема 5.2. Выполнение растительных мотивов малой формы.

Выполнение композиций на основе растительных мотивов.

Выполнение растительных мотивов малой формы: ягоды, бутоны, цветы. Выполнение композиции «Гирлянда» на основе растительных мотивов. Вначале выполняется построение композиции в карандаше, затем в цвете (красный, желтый, зеленый), последним этапом является «оживка» черной краской.

Тема 5.3. Выполнение мотива «цветы с наводкой».

Выполнение композиций с мотивом «цветы с наводкой».

Мотив «Цветы с наводкой» - цветочная роспись, очерченная четким черным контуром и «оживкой». Композиции с мотивом «цветы с наводкой» на цветном и черном фоне выполняются в несколько этапов. Первый этап – нанесение контурного рисунка в карандаше. Второй этап – «заливка» цветом растительных мотивов. Третий этап – «заливка» фоном. Четвертый этап – «оживка» - выполняется черной краской.

Тема 5.4. Выполнение мотива «птицы».

В росписи также встречаются изображения птиц: петушки, курочки и др., которые носят стилизованный характер. Выполнение цветочных композиций с птицами.

Сначала наносится контурный рисунок птиц, затем производится локальная «заливка» силуэтов желтой краской; далее окрашиваются хвост, крылья, гребень в оранжевый, красный, синий, зеленый цвета. Завершающий этап – «оживка», выполняется черной краской.

Темы 5.5. Выполнение типовых композиций «домики».

Выполнение самостоятельной работы: сюжетная композиция «домики» с включением мотива «птицы».

«Домики» - пейзажные зарисовки, которые представляют собой пейзажи с зарей на небе или маленькими домиками. При этом характерной чертой этой росписи является изображение домиков под кустиками, например земляничными, что придает росписи непосредственность.

Сначала в карандаше выполняется набросок композиции, затем производится покрытие фона в желтый цвет. Следующим этапом выполняется окраска деталей композиции в соответствующие цвета. Завершается работа «оживкой» черной краской.

Тема 5.6. Контрольная работа. Эскиз панно «Матрешка».

Роспись панно.

В росписи панно «Матрешка» используют минимальные выразительные средства. Лицо рисуют очень схематично - нос изображают в виде двух точек, контур глаз и брови наносят тонкими линиями причем нижний и верхний контуры глаз по бокам не смыкаются. Губы у матрешки маленькие, по ширине не превышающие расстояние между точками ноздрей. На щеках обычно рисуют два небольших кружочка - румянец. Волосы также изображают очень схематично, в виде двух черных фрагментов, расположенных рядом с платком. Руки изображают посредством полукругов, а кисти рук часто скрывают фартуком. На фартуке или платке рисуют цветы, чаще розы, листики и ягодки.

Раздел 6. Отчетная выставка.

Подготовка работ к просмотру и итоговой выставке.

Просмотр – основная форма промежуточного и итогового контроля, демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

2 год обучения

Раздел 1. Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись.

История возникновения. Технология росписи.

Пермогорье - это пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины, первые по высоте горы. В 4 километрах от нее раскинулась деревня Большой Березник, именуемый в народе не случайно Помазкино, Грединская, Черепаново. Эти деревни, объединенные общим названием Мокрая Евдома, и являлись центром пермогорской росписи. Возникла она, вероятнее всего, в XVIII веке на основе росписей Великого Устюга и просуществовала до 30-х годов нашего века. А с конца 60-х годов ее стали возрождать на архангельской фабрике "Беломорские узоры».

Техника исполнения Пермогорской росписи, ее колорит, принципы построения композиции, сюжеты - все это указывает на непосредственную связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые, в свою очередь, напрямую связаны с иконографией.

Основным цветом в Пермогорской росписи был красный, сопутствовали ему зеленый и желтый. Трилистник - основной растительный мотив пермогорской росписи - образ цветка, проклюнувшегося зерна. Цветок бывает нескольких видов, он может быть как симметричным, так и несимметричным. Сердцевинка цветка может состоять из большой капельки желтого и зеленого цветка и из кустика тех же цветков. Основой является орнаментальный узор растительной тематики.

Основные мотивы росписи – сюжетные сценки из повседневной жизни – чаепитие, посиделки, катание, выезд, гуляние. Почти все расписные сюжеты были связаны со сценами крестьянской жизни.

Тема 1.1. Выполнение геометрических и растительных узоров в полосе.

Для пермогорской росписи характерны так называемые рамки, которые отсекают одно поле с сюжетом от другого. Они могут быть узкими, в виде линии, и широкими, заполненными геометрическим или растительным орнаментом. Используя готовые схемы узоров, переносим рисунок с помощью копировальной бумаги на чистый лист, далее выполняем его в цвете.

Тема 1.2. Выполнение растительных мотивов малой формы.

Орнамент пермогорской росписи строится из округлых листьев двух или трех типов, ягоды (клюковки) и листочка, тюльпановидного цветка и многолепесткового цветка в комплексе с листочком и ягодами.

Упражнения на повтор мотивов росписи: цветов, ягод, листьев.

Сначала мотивы выполняются в карандаше, затем окрашиваются в желтый, красный, зеленый цвета. Завершается работа черной краской, которая используется в качестве контурной обводки.

Тема 1.3. Выполнение цветочного мотива «трехлистник».

Выполнение композиций на основе цветочного мотива «трехлистник». Трилистник - основной растительный мотив пермогорской росписи - образ цветка, проклюнувшегося зерна. Цветок бывает нескольких видов, он может быть как симметричным, так и несимметричным. Сердцевинка цветка может состоять из большой капельки желтого и зеленого цветка и из кустика тех же цветков.

Выполнение различных вариаций и типовых композиций с цветочным мотивом «трехлистник» и других растительных мотивов.

Сначала выполняется рисунок деталей мотивов и всей композиции, затем производится окраска. Красный цвет – доминирующий, желтый и зеленый цвета - дополнительные, черный играет роль «оживки».

Тема 1.4. Выполнение мотива «птица». Выполнение цветочной композиции с птицей.

В пермогорской росписи важное место занимали изображения птиц. Дородный петух- глава зажиточной, богатой семьи, курочка – символ плодородия.

Выполнение мотива «птица»: петушок, курочка. Составление цветочных композиций с мотивом «птица».

Сначала в карандаше выполняется силуэт птицы. Следующий этап – работа в цвете: желтой окрашивается туловище, хвост и крылья в красный и зеленый цвета. В заключение выполняется тщательная прорисовка мелких деталей черной краской.

Тема 1.5. Выполнение мотива «птица Сирин». Выполнение цветочной композиции с птицей Сирин.

Птица Сирин в народном искусстве изображалась очень часто и жила дольше других легендарных персонажей. Это мифическая райская птица с лицом и телом женщины до пояса. Птица счастья, радости, удачи. Обладает волшебным, чарующим голосом. Ее райское пение пленяет слушающего настолько, что он забывает все существующее. У крестьянских художников, как и у небогатого городского люда, образ Сирина ассоциировался с представлением о благополучии и счастье.

Выполнение мотива «птица Сирин» по образцу. Сначала изображается голова, затем туловище птицы. Следующий этап – рисование хвоста и крыльев, в конце выполняется прорисовка мелких деталей.

Выполнение цветочной композиции с птицей Сирин. Для образца предлагается выполнить копию с пермогорской прялки. Силуэт птицы Сирин вписывается в круг, который заполняется растительными мотивами.

Тема 1.6. Разновидности сюжетных композиций. Выполнение типовых сюжетных композиций.

Сюжеты на пермогорских прялках можно условно разделить на два чаще других встречающихся варианта. "В одном из них в верхней части на лицевой стороне прялки помещали медальон с птицей Сирии в райских кущах или несколько птиц у Древа жизни: Внизу изображали сцену катания на санях, свадебный поезд, на более ранних прялках рисовали выезд купца.

В другом варианте на фасадной (лицевой) стороне прялки изображались "супрядки", как по-местному назывались посиделки. Девушки и женщины сидели, как полагается пряхам, под окошками - по-пермогорски в "шашечку". В нижнем ставе изображался свадебный поезд. Кстати сказать, "супрядки" начинали свадебную тему и в жизни, и в рисунках художников. На тыльной стороне прялок вверху изображались птицы в райских кущах как символ благополучия в доме, а внизу - счастливая семья за трапезой.

Учащиеся выполняют следующие типовые сюжетные композиции: «По грибы, по ягоды», «Охота», «Праздничный выезд», «Веселые супрядки», «Торжественное чаепитие». Первый этап – построение композиции, второй этап – выполнение композиции в цвете.

Тема 1.7. Контрольная работа. Эскиз росписи набора: разделочная доска, солонка. Роспись набора.

Для выполнения контрольной работы учащимся предлагается подобрать заготовки в форме разделочной доски и солонки. Вначале выполняется эскиз набора. Композицию можно составить исключительно из растительных мотивов, можно с включением птиц, также допускается использование готовых типовых композиций. Далее по утвержденному эскизу учащийся приступает к росписи изделия.

Раздел 2. Росписи Северной Двины. Борецкая роспись.

История возникновения. Технология росписи.

Борецкая роспись - одна из разновидностей северорусской графической росписи, наряду с такими, например, как пермогорская или мезенская. Ее название происходит от села Борок, находящегося на берегу Северной Двины.

Фон в росписи обычно делали белым, иногда золотым. Основными элементами росписи являлись трилистник, дужка с горошинами. Они

дополнялись розанами и тюльпанами, мелкими растительными элементами, разноцветными птицами.

Основной цвет росписи - красный. В качестве дополнительных использовались изумрудно-зелёный, жёлтый, оранжевый, коричневый. Для обводки и расштриховки - чёрный.

Борецкая роспись является сюжетной росписью. Темой для сюжетной сцены мог стать приезд жениха или свадебный выезд. Часто изображается древо жизни, похожее на большой сказочный цветок.

Тема 2.1. Выполнение цветочного мотива «борецкий тюльпан».

Сначала выполняется зарисовка цветка. Окрашивается борецкий тюльпан в темно-красный цвет. Листья покрываются в оранжевый и коричневый цвета, зеленый и желтый используются в качестве дополнительных.

Заключительный этап – «оживка» черной краской.

Тема 2.2. Выполнение мотива «сказочная птица».

Выполнение фрагмента борецкой прялки с птицей.

На борецких прялках часто изображались птицы – символ счастья и успеха (курочки, простые птички). Мастер писал их такими, какими видел. Птицы были в различных движениях: клюющая, с поднятыми крыльями, с головкой, повернутой назад, спокойно сидящая, с распростертыми крыльями. Они локальны по цвету, красные и изумрудные.

В дальнейшем птицы становились более нарядными, ярких, пестрых расцветок, хвосты удлинялись, появилось много дополнительных украшений, точек, капелек, штришков. Птицы стали райскими птичками, изображались сидящими на древе жизни.

Учащиеся выполняют копию с борецкой прялки (фрагмент). Сначала рисунок, затем выполняют задание в красках, используя характерные цвета для борецкой росписи. Заканчивают работу черной краской, тщательно прорисовывая детали композиции.

Тема 2.3. Выполнение мотива «красный конь».

Изображение коня в борецкой росписи является символом богатства, а также восхода Солнца.

Силуэт коня выполняется в характерной для борецкой росписи стилизованной манере, окрашивается в красный или оранжевый цвет. Силуэт заключается в круг, который заполняется растительными мотивами, также круг обрамляется традиционными уголками. Последний этап – выполнение «оживки» черной краской.

Тема 2.4. Выполнение композиции «Древо жизни».

Символ борецкой росписи – «Древо жизни». Огромный цветок с прямым или волнообразным стеблем, вокруг которого изображаются цветы, птицы, ягоды, изящные листья. "Древо жизни" с птицами было одним из излюбленных сюжетов русского народного искусства. С ним связывалось представление о могуществе сил природы и зависимости от нее благополучия и счастья человека.

Выполнение композиции «Древо жизни» начинается с построения в карандаше. Далее мотивы окрашиваются в определенные цвета: красный, оранжевый, коричневый, также применяются в качестве «сопутствующих» зеленый, синий и желтый цвета. В заключении выполняется «оживка».

Тема 2.5. Контрольная работа. Эскиз росписи набора: разделочная доска, поставец. Роспись набора.

Для работы над эскизом используются образцы изделий, выполненные в традициях росписей Русского Севера прошлых столетий, а также таблицы с характерными элементами росписей.

Роспись изделия производится в строгой последовательности: вначале наносится краска светлых тонов, затем темных, после чего идет оживка (если требуется) белилами, а в заключение следует обводка контура, украшение точками, штрихами, каплями и т.д. черной гуашью.

Раздел 3. Росписи Северной Двины. Ракульская роспись.

История возникновения. Технология росписи.

Впервые центр народной росписи на реке Ракулке (приток Северной Двины) был открыт в 1959 г. экспедицией Загорского музея-заповедника. Из материалов, полученных тогда, известно, что с середины XIX в. и до 30-х гг. XX столетия росписью занималась семья Витязевых. Тогда впервые были установлены шесть имен мастеров – членов этой семьи. Эта династия является семьей старообрядцев, «которая скрываясь от гонений, была вынуждена переместиться ... в более безопасные места, где вместо переписки и оформления книг занялась росписью бытовых вещей...». Рассматривая ракульскую роспись как один из трех самостоятельных видов северодвинской росписи с яркими стилистическими особенностями, наряду с борецкой и пермогорской, О.В.Круглова обращает внимание на черты, свидетельствующие о единых древних корнях, лежащих в основе народных росписей Северной Двины. Кроме книжной миниатюры — это древнерусская монументальная живопись и иконопись.

Схема ракульской росписи на прялке состоит из трех частей. Верхнюю, самую большую часть чаще всего занимает ветка с крупными листьями, среднюю - декоративная птица, а ниже, обычно уже на ножке, тоже рисуют ветку. Листочки одного кустика окрашивают иногда в два, а то и в три цвета, что создает красочное богатство и разнообразие.

Тема 3.1. Выполнение растительного мотива.

Узор растительного мотива состоит из крупных листьев, цветов окаймленных черным контуром. Мотив подчеркивается большим количеством черных завитков, усиков, капелек. Они напоминают разлетающиеся в разные стороны живые брызги и подчеркивают движение отдельных деталей узора. Выполняется красной, зеленой, голубой красками.

Тема 3.2. Выполнение мотива «птица».

Видов ракульских птичек немного - сороки и курочки. Но пишутся они разнообразно. Сороки выполняются в черно-белой гамме, а курочек можно расписать яркими красками.

Ракульские птички маленькие, с крохотной головкой, увенчанной хохолком, с грузным телом и легким, как усики растения, хвостом. Над спиной поднято одно крыло - легкая изогнутая линия с крохотными штрихами перьев.

Сначала выполняется легкий черный контур. Рисунок не имеет мелкой штриховки на боках птиц. В рисунке чередуется черный и белый цвет. Этим птиц называют сороками. Птицы-курицы, по силуэту крупнее. Они выполняются в цвете.

Тема 3.3. Выполнение эскиза ракульской прялки.

Основа орнамента на ракульских прялках - изогнутый стебель, от которого в обе стороны идут как бы большие округлые разноцветные капли. Фон у прялки желтый, на лицевой стороне в пяти орнаментальных рамках на белом фоне обязательно помещается условное черное графическое изображение птицы, напоминающей петуха. Для работы над эскизом используются образцы изделий, выполненные в традициях ракульской росписи, а также таблицы с характерными элементами росписей.

Тема 3.4. Контрольная работа. Эскиз росписи объемного изделия.

Роспись объемного изделия.

Сначала выполняется эскиз изделия. Затем, используя утвержденный эскиз, рисунок переносится на заготовку. Роспись начинается с изображения птицы и растительных мотивов. После мотивы прописываются черным контуром, также добавляются белые скобочки и капельки, тем самым украшая ими роспись. В конце выполняется рамка.

Раздел 4. Отчетная выставка.

Подготовка работ к просмотру и итоговой выставке.

Просмотр – основная форма промежуточного и итогового контроля, демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

3 год обучения

Раздел 1. Пижемская роспись. История возникновения.

Технология росписи.

Пижемская роспись известна с XVII века. Одна из древнейших росписей Русского Севера. Северная река Печора и ее притоки Цильма, Пижма и другие - места, где в XIX-начале XX в. существовал небольшой центр графической росписи. Староверы, бежавшие сюда, занимались переписыванием светских и религиозных книг, которые украшали заставками, буквицами, рисунками. Некоторые из этих мастеров стали расписывать деревянные ложки. Также здесь расписывалась и другая домашняя утварь, за исключением прялок, которые обычно привозили с Мезени. На формирование стиля пижемской росписи сильнейшее влияние оказала рукописная традиция. Существуют многочисленные параллели между пижемскими узорами и заставками древнерусских книг. Это не случайно. Со времен Аввакума Печора стала одним из оплотов старообрядчества. Здесь были целые династии переписчиков дониконовских книг, известных по всей Печоре; они и положили начало своеобразной пижемской росписи. Есть данные, что росписью сундуков, шкатулок и лукошек занимались и в Усть-Цильме - большом селе, где шла переписка книг.

Пижемская роспись выполнялась акварельными красками - красной, зеленой, желтой, черной. Этот вид росписи значительно отличается от пышных и ярких северных росписей тем, что основной ее рисунок - это геометрический орнамент, выполненный черной краской (сажа с использованием смолы лиственницы) в виде ромбов, крестов, точек и т.д.,

с незначительным добавлением красной и зеленой краски. Эта роспись ближе всего к мезенской росписи, но в отличие от нее в пижемской росписи нет ни коней, ни птиц, которыми славится Мезень.

Геометрические узоры - линии, точки, крестики - имели глубокий смысл для древнего человека, который украшал свои предметы быта. Изучением этих символов занимались такие известные ученые как: Б. А. Рыбаков, В. П. Даркевич, А. К. Амброз. Они указывают на то, что прямая линия может обозначать твердь небесную и твердь земную. Плавная линия обозначает воду, крест - символ огня или солнца. Ромб это земной знак, точки - семена, а ромб, разделенный крестом с ростками на краях, - это символ изобилия и плодородия, его помещали и на дне ложки, и на свадебном полотенце, и на подоле свадебной рубахи невесты как пожелание большой и полной семьи. Незнание законов природы вызывало страх перед стихийными бедствиями, и человек, изображая эти символы, пытался таким образом защитить себя от сил природы, т.е. символы были не только украшением предметов быта, но и являлись оберегами.

Тема 1.1. Цветочный мотив «крин».

Основные орнаментальные мотивы, характеризующие пижемскую роспись, составляет сочетание и характер их композиционного построения. В основе пижемской росписи находится растительный орнамент с его главным мотивом - цветком ириса, лилии (крин), обогащенным геометрическим орнаментом. Лилия имеет глубочайшие мировоззренческие корни, означая идею вечного обновления природы, рождения солнца. Этот образ имеет непосредственную связь с идеей древа, креста, и вот теперь, в христианском контексте, происходит как бы возврат на новом витке к самому изначальному, сокровенному смыслу сквозь все последующие декоративно-образные наслоения: лилия - символ Благовещения, обновления мира, приход в него Спасителя". Графическая схема этого цветка - два усика с ромбическим, чаще петлеобразным завершением, дополненные усиками другого цвета, мелкими элементами - крестиками и точками, производит впечатление слияния геометрических и растительных элементов в единое неразрывное звено. Зачастую поверхностное знакомство с пижемской росписью приводит к выводу о геометрическом начале ее элементов, растительные элементы при этом не усматриваются. Однако в основе орнамента Пижмы все же лежат ветвящиеся побеги, составленные из "геометризированных" растений.

Выполнение простейших элементов: точек, дуг и полудужек, черточек, зигзагов. Выполнение цветочного мотива «крин».

Задание первоначально следует выполнять на бумаге в следующей последовательности:

- карандашом намечаются легкие горизонтальные линии;
- по линиям наносятся элементы пером (кистью) с выдержкой интервалов между каждым из них (на начальной стадии возможно точками отмечать расстояние между элементами).

После освоения простейших геометрических элементов следует приступить к исполнению "усиков" с петлеобразным и остrokонечным завершением, образующих главный растительный элемент пижемской росписи, так называемый "крин", стилизованный цветок лилии. В завершение "крина" обогащается дополнительными усиками-завитками (чаще другого цвета),

скобками, точками, крестиками и другими мелкими элементами. Задача этого этапа состоит в согласовании основного элемента с его дополнительными, второстепенными элементами.

Тема 1.2. Мотив «ромб», его разновидности.

В пижемской росписи представлено все разнообразие геометрических мотивов и элементов. Линии обрамляют или разделяют композицию на отдельные сегменты (части). Отрезки линий образуют замкнутые геометрические фигуры: треугольники, расчерченные квадраты и ромбы с петлями на углах. Ромбы, квадраты, прямоугольники и треугольники чаще всего соединяются, сливаются с растительными элементами; (ромбы, квадраты и прямоугольники "прорастают" растительными элементами на концах, "древо" берет начало из треугольного основания и т.д.

Множество мелких деталей: кружочков, дуг и полудужек, черточек и зигзагов дополняют основные мотивы орнамента. Обрамление отдельных элементов или всего изделия завершается обычно в виде каймы из сочетания нескольких рядов-полос: точек, черточек, "червячков", полу-дужек и прямых линий в разнообразных комбинациях.

Выполнение композиций с мотивом «ромб».

Следующим этапом выполнения мотивов пижемской росписи является освоение элементов, имеющих форму простых геометрических фигур: треугольников, прямоугольников, ромбов и квадратов.

Главная задача этого упражнения состоит в точности исполнения углов, и начинать их роспись стоит с точки-вершины, проводя отрезки линий от точки до точки. Последовательное освоение простейших геометрических и растительных мотивов и элементов пижемской росписи завершается освоением сложных комбинированных элементов "горка", "процветший крестом" и др.

Тема 1.3. Выполнение копии с пижемской прялки.

Первым этапом является построение орнаментальной схемы, т.е. композиционное решение в карандаше. Затем работа выполняется в красках, которая должна быть выдержанна в традиционной цветовой гамме.

Тема 1.4. Контрольная работа. Эскиз набора ложек. Роспись ложек.

На данном этапе выработана следующая последовательность выполнения: составление эскиза росписи изделия, поиск цветового решения, выполнение окончательного варианта росписи в эскизе с последующим выполнением изделия в материале. Исполнение эскиза росписи в материале (роспись изделия)", в свою очередь, состоит из ряда последовательных операций, а именно: подготовки поверхности древесины под роспись, нанесении рисунка на изделие, поэтапного выполнения росписи и окончательной доработки изделия.

Последовательность выполнения пижемской росписи на изделии:

1. Нанесение пером основных элементов композиции пером черным цветом.
2. Дополнение элементов пером другими цветами (красным, зеленым).
3. Выполнение окантовки изделия кистью (красным, зеленым, оранжево-красным цветами).
4. Дополнение растительных и геометрических мотивов - заливка кистью плоскостей треугольников и ромбов кистью (красным, желтым, зеленым цветами).

5. Дополнение окантовки - выполнение надписей, окончательная детализировка мелкими элементами (точками, скобками, усиками) основных мотивов.
6. Детализация - обычно производится без предварительной разметки, "на глаз", в соответствии с разработанным эскизом.

Раздел 2. Мезенская роспись. История возникновения.

Значение символов. Технология росписи.

Известность мезенской росписи дало село Палащелье Мезенского района Архангельской области, поэтому ее называют еще и палащельской. Прежде всего мезенская роспись – это свой самобытный орнамент. Эта роспись берёт свои истоки в начале 19 века.

Прежде всего мезенская роспись – это свой самобытный орнамент. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь или птица - находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян.

Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий идут ещё с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, передающем традиции народов Севера России. Изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.

Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета – красный и чёрный. Когда-то краски готовили из красно-коричневой береговой глины и сажи, растертой на смоле лиственницы - тающей сере, а с конца XIX века вместо глины стали употреблять сурик. Деревянную поверхность оставляли натуральной.

Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет.

Тема 2.1. Мотив «прописи», его разновидности. Выполнение мотива «прописи».

Воспроизведение представленных образцов вначале выполняются в карандаше. Для дальнейшего выполнения задания учащимися используются черная тушь, перья чертежные (можно заменить гелиевой ручкой).

Затем учащиеся приступают к освоению простых элементов — спиралек и зигзаг. Особенно часто они встречаются при изображении мирового дерева, или «древа жизни». Форма задания - упражнения на повтор представленных на образцах элементов росписи. Все спиралевидные элементы воспроизводятся без отрыва руки пером или гелиевой ручкой.

Тема 2.2. Выполнение узоров в прямой и косой клетке.

Геометрический орнамент получил широкое распространение в народном искусстве. Особенно часто его можно встретить у ткачих и вышивальщиц. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты и свастические изображения. Ромбо-точечный орнамент у земледельческих народов является символом плодородия.

Задание выполняется по образцам. Используются черная тушь, перья чертежные, красная гуашь или акварель, кисть - белка №1.

Вначале учащиеся кистью наносят границу полосы, а затем при помощи

пера или кисти воспроизводят орнамент черной краской.

Тема 2.3. Выполнение мотивов «цветы» и «деревья».

Обычно растения и деревья располагаются в орнаменте вместе с животными и птицами, они символизируют плодородие, начало новой жизни.

Задание выполняется по образцам. Используются черная тушь, перья чертежные, красная гуашь или акварель, кисть - белка №1.

Вначале учащиеся красной гуашью или акварелью выполняют лепестки цветов, затем при помощи пера или кисти черной краской воспроизводят деревья, завершают цветы.

Тема 2.4. Выполнение мотивов «уточки» и «лебеди».

Мотив птицы, приносящей добрую весть или подарок, — широко распространен в народном искусстве. Птицу на вершине дерева часто можно встретить на мезенских берестяных туесах.

Задание выполняется по образцам. Используются черная тушь, перья чертежные, красная гуашь или акварель, кисть - белка № 3,1.

Вначале учащиеся красной гуашью или акварелью выполняют силуэты птиц, затем при помощи пера или кисти черной краской прорисовывают крылья, хвост, перышки.

Тема 2.5. Выполнение мотивов «олени» и «кони».

Выполнение копии с мезенской прялки.

К числу самых распространенных и любимых образов, чаще всего изображаемых мезенскими мастерами, следует отнести изображение коней и оленей. Кони мезенских росписей в большей мере, чем изображения коней в других крестьянских росписях, отстоят от реального прототипа. Большинство из них имело красно-оранжевую окраску, несвойственную, как известно, лошадям. Туловище черного коня нередко покрывалось сплошным решетчатым узором, еще больше подчеркивающим его необычное происхождение. Противоестественно длинные и тонкие ноги лошадей завершались на концах изображением перьев, подобных тем, которые рисовались у птиц. Часто кони изображались не следующими друг за другом, а противостоящими друг другу. Иногда на вздыбленных лошадях были нарисованы борющиеся друг с другом всадники. О том, что изображаемые на прялках кони неземного происхождения, свидетельствуют также многочисленные солярные знаки, помещенные рисовальщиками над гривами и возле ног коней. Изображения фигур животных очень схожи между собой. Все отличие оленей от лошадей заключается в том, что вместо гривы у них за спиной такими же черными штрихами рисуются разветвленные рога.

По образцу учащиеся копируют изображение оленя и коня. Каждое последующее изображение животного отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей.

Для выполнения задания используются черная тушь, перья чертежные, красная гуашь или акварель, кисть - белка № 3,1.

Вначале учащиеся красной гуашью или акварелью выполняют силуэты коня и оленя, затем при помощи пера или кисти черной краской прорисовывают ноги, грива, рога, хвост.

Тема 2.6. Контрольная работа. Эскиз панно. Роспись панно.

Для задания учащийся выбирает заготовку для будущего панно, которая может быть круглой, квадратной или прямоугольной формы. Следуя

выбранной форме, выполняется эскиз изделия. По утвержденному эскизу учащийся приступает к росписи заготовки. Первым этапом выполняется построение композиции в карандаше, затем красной гуашью или акварелью наносятся основные мотивы росписи. Завершающим этапом выполняется прорисовка деталей черной краской.

Раздел 3. Отчетная выставка.

Подготовка работ к просмотру и итоговой выставке.

Просмотр – основная форма промежуточного и итогового контроля, демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

4 год обучения

Раздел 1. Вычегодские росписи. Верхне-вычегодская роспись.

История возникновения, технология росписи.

Верхне-вычегодская роспись входит в ареал северных и уральских народных росписей по дереву, бытовавших в XIX-XX вв. на русском севере. Выполнялась коми мастерами (плотниками, столярами и набойщиками по тканям) – выходцами из старообрядческих семей. Росписью покрывали интерьеры изб, мебель, ткацкие станы, льнотрепала, прялки, швейки и деревянную посуду. Особенно интересны по декору расписные односоставные прялки, похожие по форме на овальное весло.

Традиция верхне-вычегодской росписи бытовала в конце XIX – первой четверти XX вв. в коми сёлах и деревнях бассейна р. Вычегда (современные территории Усть-Куломского, Усть-Вымского и Корткеросского районов). По технике письма, орнаментации и колориту роспись вычегодских мастеров существенно отличается от росписи русского Севера и Урала. Примечательно, что выполненные коми-старообрядцами расписные изделия никогда не продавались и не вывозились ни на одну из ярмарок, поэтому практически не известны за пределами бассейна р. Вычегда.

Тема 1.1. Выполнение элементов и мотивов росписи.

Выполнение типовых композиций росписи.

Выполнение главного мотива росписи – солнца в виде концентрических кругов и многолучевых розеток на ярком цветном фоне. Выполнение других «сопутствующих» мотивов и элементов росписи.

Тема 1.2. Копии росписи прялочных донец.

Выполняются по методическим картам.

Тема 1.3. Эскиз росписи изделия. Роспись изделия.

Эскиз и роспись изделия выполняется по мотивам верхневычегодской росписи на цветном фоне (желтый, оранжевый, др.).

Раздел 2. Вычегодские росписи. Нижневычегодская роспись.

История возникновения. Технология росписи.

Нижневычегодская относится к живописному виду росписей. Была распространена в междуречье Пожега и Сысолы, в районе Усть-Сысольска, ныне г. Сыктывкар. Писали мастера по синему, зеленому, желтому и оранжевому фону. Без предварительной прорисовки наносился широкими мазками растительный орнамент в виде цветущей ветки или букета, сложной

формы роз, пионов. Мягкие переходы, добивались набором двух цветов краски на одну кисть. Цветочные композиции имеют округлые формы и контурную обводку чёрной краской.

Тема 2.1. Выполнение мотивов росписи в технике двойного мазка

Для данной техники используются плоские или круглые кисти от №5 до №10-12 в зависимости от размера выполняемого мотива. Краски гуашевые или акриловые (консистенции как сметана).

Для выполнения данной техники используются два цвета: желтый или белый в сочетании с другими цветами, например, красным, розовым, зеленым, синим и т.д. Сначала, на одну сторону кисти набирается белая (желтая) краска, на другую сторону, например, красная. На палитре выполняется так называемый «разбел» до необходимого объемного перехода.

Для цветочного мотива сначала выполняется «подмалевок», затем, по внешнему краю прописываются лепестки, они должны иметь одинаковый размер. Завершается цветок прописью сердцевины в форме ягодки.

Листочки выполняются в два этапа, способом «капелька» или «змейка»: сначала одна, потом вторая сторона листочка.

Последним этапом выполняется «оживка» черной краской в виде травинок, приписок, черточек.

Тема 2.2. Выполнение композиции «Букет».

Выполняются копии с типовых цветочных композиций (несколько вариантов). «Куст в вазе» или «древо жизни», еще его называют «семейное дерево». Для выполнения цветочной композиции используются мотивы крупной формы в сочетании бутонами, ягодками и листочками.

Тема 2.3. Копии росписи прялочных донец.

Выполняются по методическим картам

Тема 2.4. Эскиз росписи изделия. Роспись изделия.

Эскиз и роспись изделия выполняется по мотивам нижевычегодской росписи на цветном фоне.

Раздел 3. Отчетная выставка.

Подготовка работ к просмотру и итоговой выставке.

Просмотр – основная форма промежуточного и итогового контроля, демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

5 год обучения

Раздел 1. Введение Введение.

Урало-сибирская роспись. История возникновения.

Искусство Прикамья - одно из самобытнейших явлений русского народного искусства. Оно включает в себя гармоничную и поразительную по своей цельности роспись бытовых вещей: берестяной посуды, деревянной утвари, металлических изделий и распространенный среди крестьянства обычай расписывать свои дома.

Зарождение большинства центров народной уральской росписи связано с колонизацией восточной части России русскими в XVI- XVII вв. В.А. Барадулин - исследователь, посвятивший свои работы изучению этого

удивительного промысла, писал: "...Если XVI- XVII века заложили основу культуры уральского крестьянства, близкую культуре русского Севера, Поморья, откуда были в основном первые переселенцы, то в XVIII — начале XIX века народная культура Украины, Поволжья, Вятского края, центральных областей внесла в нее существенные коррективы ...»

В это время на Урале складываются два направления расписной утвари — роспись металлических и деревянных изделий. Первое получило распространение в поселках при демидовских заводах — Нижнесалдинском, Невьянском, Нижнетагильском, и стало ремеслом городским.

Различные села специализировались на производстве какого-либо одного вида товара: красили коромысла, делали крашеные телеги, точили и распиливали деревянные чаши, изготавливали прялки и т. д.

В 40-х гг. 19 в. широкое распространение получил промысел по изготовлению и росписи берестяных бураков. Особенную известность приобрели тагильские, пермские берестяные бураки. Они отличались высоким качеством и служили своего рода эталоном для мастерских ближайших селений. Этот вид изделий был очень популярен среди крестьян. Среди этого обилия домашней утвари особенно выделялись обрядовые прялки. Детскую прялку родители дарили девочке в знак приобщения к труду. Красота прялки способствовала праздничности момента. Большую прялку преподносили девушке, когда она достигала возраста невесты и должна была появиться на посиделках. Красивая прялка как бы представляла девушку, говорила о благополучии в ее семье, служила дополнением к нарядному костюму. Красота множества прялок, принесенных на посиделки, празднично преображала избу, создавала радостную и теплую атмосферу. Прялку дарил молодой человек своей суженой. Она переходила по наследству от бабушек, матерей, сохраняла память о близких людях.

Наряду с утварью, на Урале было принято расписывать жилища. "На формирование вкусов заводского и крестьянского населения, особенно на Среднем Урале и в Сибирском Зауралье, большое влияние оказали горнозаводские живописные промыслы. Именно здесь, в Сибирском Зауралье получила распространение живописная декорация жилища, здесь были найдены стенописи, характеризующие это искусство.

Уральская роспись, домовая роспись известна с XIX века. Она поражает прежде всего своей монументальностью: расписываются сени, изба, горница, а в них стены, простенки, потолки, двери голбеца, полати, заборки, грядки, шкафы и многое другое. До XX века в крестьянской росписи сохранились аграрно – заклинательная символика. Вся образная система народного мышления в сюжетах уральской росписи ориентирована на осознание природы, в определенных образах и символах. Непременным элементом росписи было дерево жизни – символ добрых пожеланий и охранительный знак. Существующий канон росписи крестьянских домов строго соответствовал концепции русской избы. В картине мира, которую воплощает в себе дом, элементы среднего яруса интерьеря - стены, двери, окна, простенки между ними — это нечто промежуточное между миром небесным и миром подземным, т.е. верхним и нижним ярусами. Огромная роль в росписи крестьянского дома отводилась окнам и дверям. Помимо общения с внешним миром, они выполняли функцию охранителей. На них и около них всегда

присутствовали магические мотивы, охранительные знаки и изображения птиц и зверей, имеющие, по преданиям старины, защитную силу.

В многочисленных искусствоведческих исследованиях раскрыта специфика изобразительного языка, роль и значение мотивов, поэтическая структура произведений народного декоративного искусства, показана историческая многослойность этого языка, устойчивость сохранения древнейших мотивов, не потерявших своей смысловой содержательности и по сей день.

Представление программы. Информация о росписи в технике «двойного мазка». Материалы и инструменты, используемые на занятиях росписью по дереву: акриловые краски, беличьи или колонковые кисти (№3, №1), деревянные заготовки; для создания эскизов: бумага для художественных работ (формат А4), карандаш ТМ, ластик, гуашь, акриловые краски.

Правила техники безопасности. Организация рабочего места.

Внутренний распорядок в кабинете, общие правила безопасности труда и личной гигиены. Организация рабочего места, правильная посадка работающего.

Успешная работа напрямую зависит от точного соблюдения техники безопасности. Расположение учебного оборудования в кабинете должно быть тщательно продумано с учетом правил по технике безопасности. Для росписи должны стоять удобные столы. Свет всегда должен падать только с левой стороны или спереди, чтобы тень от рук не мешала. Помещение для занятий должно быть светлым и легко проветриваться.

Раздел 1.1. Художественно-технические приемы росписи.

Приемы выполнения полос и волнистых линий «Змейка» в технике «двойного мазка».

Первое занятие посвящено освоению технике «двойного мазка».

Для данной техники используются плоские или круглые кисти от №5 до №10-12 в зависимости от размера выполняемого мотива. Краски гуашевые или акриловые (консистенции как сметана).

Для выполнения данной техники используются два цвета: желтый или белый в сочетании с другими цветами, например, красным, розовым, зеленым, синим и т.д. Сначала, на одну сторону кисти набирается белая (желтая) краска, да другую сторону, например, красная. На палитре выполняется так называемый «разбел» до необходимого объемного перехода.

Далее выполняются приемы росписи в виде полос и «Змейки», а также приемы их соединений.

Тема 1.2. Выполнение мотивов «Бутон», «Листья».

Для выполнения мотива «бутон» можно использовать красный, розовый, синий цвета. Например, в сочетании белой краски с любой другой, цветы получатся в холодной гамме. В сочетании с желтой краской в итоге создается теплая цветовая гамма. Для выполнения листочков используются зеленый в сочетании с желтой или белой краской.

Бутон выполняется за один прием, поворачивая кисть, образуя округлую форму. Таким же способом выполняется мотив «ягодка». Листочки выполняются в два этапа, способом «капелька» или «змейка»: сначала одна, потом вторая сторона листочка.

Последним этапом выполняется «оживка» черной краской в виде травинки, приписок, черточек.

Тема 1.3. Выполнение композиции «Гирлянда» из бутонов и листьев.

Для выполнения композиции «Гирлянда» используется мотив «бутон» или «ягодка» в сочетании с листочками различной формы. Композиция строится симметрично, способом чередования.

Последним этапом выполняется «оживка» черной краской в виде травинок, приписок, черточек.

Тема 1.4. Выполнение цветочных мотивов.

Цветочные мотивы в урало-сибирской росписи делятся на две группы: цветы, внешне похожие на розы и цветы в форме розетки с центром посередине. Все цветы имеют крупные, стилизованные причудливые формы: с крылышками, гребешками, короной. Такое же многообразие форм листьев, плодов и других всевозможных растительных мотивов.

Используя мотивы "ягодка", "бутон" и "змейка", можно выполнить несколько вариантов цветов.

Для «розетки» сначала выполняется «подмалевок», затем, по внешнему краю прописываются лепестки, они должны иметь одинаковый размер. Завершается цветок прописью сердцевинки в форме ягодки.

Для выполнения цветка «роза», сначала прописываются лепестки, которые могут иметь округлую форму «ягодки», а также выполняться «змейкой». Затем крупным мазком прописывается бутон, который «закрывается» сверху «ягодкой». Цветы дополняются листьями различными по форме.

Последним этапом выполняется «оживка» черной краской в виде травинок, приписок, черточек.

Раздел 2. Типовые цветочные композиции в технике двойного мазка.

Тема 2.1. Выполнение композиции «Цветочная гирлянда».

Для выполнения композиции «Гирлянда» используются цветочные мотивы крупной формы: розы, розаны в сочетании бутонами, ягодками и листочками различной формы. Композиция строится симметрично.

Тема 2.2. Выполнение типовых цветочных композиций.

Учащиеся выполняют копии с типовых цветочных композиций (несколько вариантов). «Куст в вазе» или «древо жизни», еще его называют «семейное дерево». Цветы на дереве - символ взрослого поколения, символ солнца. Цветочные мотивы в красном цвете имеют магическую силу – олицетворяют символ очага и жизни; в голубом и зеленом цветах – символ растений, наполненных живительной влагой. Вся композиция в росписи трактуется благопожелательными функциями и несет в себе пожелание счастья и благополучия. Создается своего рода изобразительный оберег.

Тема 2.3. Выполнение эскиза с цветочной композицией.

Роспись изделия по готовому эскизу.

Раздел 3. Выполнение сюжетных композиций

Тема 3.1. Выполнение мотива «Птица»: петушок, совушка, павлин.

Изображения птицы прочитывались по-разному в зависимости от места, где они были помещены, от роли той вещи, которую они украшали, и от сочетания с другими мотивами. Птицы могут парить над многоярусным букетом, поставленным в вазу, сидеть на вершине цветущего дерева, располагаться по сторонам ствола у корня.

Симметричная композиция, состоящая из дерева с парным изображением птиц, содержит пожелание благополучия. И если в росписях прялок

добропожелательный мотив обращен к женщине, к хозяйке, то в домовой росписи — ко всей крестьянской семье.

В стенописях Прикамья, помимо жар-птицы, часто встречались совы и филины в классической композиции с деревом, где они сидят на верхушке в паре с той или другой птицей, в зависимости от района бытования. Изображения совы или филина, написанные на ставнях, дверях, над ними по обеим сторонам, выполняли охранительную функцию.

Совершенно другой оттенок приобретает эта пара на цветущем дереве в подпорожье, у ног кровати хозяев. Здесь они тоже охраняют покой, но то, что их две и написаны они в сочетании с парой голубей у изголовья, придает им дополнительный смысл — пожелание блага супругам. Мотиву птицы было свойственно и общефольклорное его понимание как символа невесты. На прялках и других предметах, связанных со свадебным обрядом, птица уподоблялась невесте. Она приобретала женственный облик, в ней подчеркивалось изящество, нарядность. В лапку вкладывался цветок. В росписи уральских прялок часто встречается композиция с двумя птицами — символом счастливой супружеской пары.

Обучающиеся выполняют серию композиций с птицами. Для выполнения мотива «птица» или «совушка» используют "ягодка", "бутон" и "змейка".

Сначала выполняется туловище способом «подмалевок», затем, «ягодкой» прописывается голова, которая соединяется с туловищем «перышками» каплевидной формы. Крупными мазками или «змейкой» выполняется хвост.

Последним этапом выполняется «оживка» черной краской в виде травинки, приписок, черточек.

Тема 3.2. Выполнение эскиза цветочной композицией с птицей.

Роспись изделия по готовому эскизу.

Тема 3.3. Выполнение сюжетной композиции «Парочка».

Учащиеся выполняют типовую сюжетную композицию на свадебную тему. В центре композиции изображена пара, одетая в русские национальные костюмы. На девушке длинный красный сарафан и белая вышитая рубаха, в косу заплетена лента. На парне вышитая рубаха-косоворотка, картуз, штаны, заправленные в высокие сапоги.

Верх композиции венчает цветочная гирлянда, состоящая из розанов, бутонов, ягод и листьев.

Первым этапом выполняются главные персонажи композиции. Силуэты прописываются «подмалевками», также при построении фигур применяются мотивы «ягодка» и «змейка». Далее выполняется цветочная гирлянда.

Последним этапом черной краской прописываются мелкие детали: черты лица, руки, волосы, складки на одежде, оживка на цветах и листьях.

Раздел 4. Контрольная работа.

Выполнение эскиза сюжетной композиции. Роспись изделия по готовому эскизу.

Раздел 5. Выпускной проект

Роспись большого токарного изделия (тарелка-панно, тарелка-поднос), набора (из 3-4 предметов) или другого изделия.

Во втором полугодии учащиеся приступают к реализации выпускного проекта по выполнению итоговой работы по предмету «Работа в материале». Они вправе выбрать любую тему по пройденному курсу – это росписи Северной

Двины (пермогорская, борецкая, ракульская), пижемская и мезенская росписи, вычегодские росписи, урало-сибирская роспись и нижегородские росписи (полхов-майданская, городецкая, хохломская). По выбранной теме учащиеся готовят исследовательскую работу, выполняют авторский эскиз и роспись изделия.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно-прикладного искусства;
- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в художественно-творческих работах;
- самостоятельно применять различные художественные материалы и техники;
- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;
- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;
- навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
- навыки работы в различных техниках и материалах.

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь:

- представление об истории основных российских традиционных центров художественной росписи;
- знания о стилевых особенностях, разнообразии элементов и технических приемов художественной росписи по дереву.

Кроме того, учащиеся должны уметь:

- отличать одну роспись от другой, по характерным признакам, используемым мастерами (техника, стиль, материал, краски, элементы и др.)
- копировать образцы традиционных расписных изделий.
- самостоятельно и последовательно выполнять определённые декоративные композиции различных видов художественные росписей;
- владеть комплектом специальных предметов навыков в самостоятельной художественной разработке эскизов и реализации их материале;
- правильно выстраивать технологический процесс от эскиза в цвете до готового изделия в материале;
- соблюдать технику безопасности при работе с красками, лаками, растворителями.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам выставляются также по окончании четверти. Преподаватель имеет

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Тематика аттестационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью.

Итоговая аттестация в пятом классе проводится в форме защиты выпускных проектов и просмотра итоговых работ. Итоговая работа предполагает создание изделия в технике росписи по дереву, демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, набросками, литературой. Тему (роспись) итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности в реализации данного проекта. Итоговая работа может быть выполнена в любой технике художественной росписи. Реализация выпускного проекта рассчитана на второе полугодие 5 класса.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В нашей стране искусство росписи по дереву развивалось в неразрывной связи с искусством резьбы, с деревянным зодчеством русского Севера, Поволжья, Приуралья и других областей. Высокий уровень исполнительского мастерства, образная выразительность расписных деревянных изделий всегда соединялись с их утилитарным назначением. Во многом это определяло и способы художественной обработки, и характер декора, сохраняющего цельность и выразительность как в архитектурных наружных и интерьерных композициях, так и в оформлении домашней утвари, деревянной посуды и детской игрушки. Каждый традиционный центр народной росписи по дереву отмечен ярко выраженными художественно-стилистическими чертами, основанными на особенностях исторического развития культуры, географических и природных условий, экономики края.

Программа ставит целью познакомить учащихся с наследием художественной росписи по дереву, привить любовь к традиционному художественному ремеслу, обучить практическим навыкам росписи по дереву, умению создавать собственные творческие композиции в традициях русского художественного промысла.

Наряду с практическими занятиями необходимы посещения музеев, знакомство с творчеством современных мастеров. Это позволяет учащимся сравнить выполняемые ими операции с аналогичными процессами на производстве. Важен опыт работы по образцам. Копирование в народном искусстве имеет свои особенности и отличия от копирования в других видах искусства. Оно должно быть точным и поэтому позволит научить учащихся не только ремеслу, но и народному искусству.

Одной из целей обучения можно считать развитие зрительной памяти. Этому способствует постоянное обращение к природе. Зарисовки природных форм (растения, листья, птицы и т.д.) Накопление информационного материала способствует лучшему освоению учебных заданий по стилизации, творческому осмыслению и предусматривает изучение различных видов росписи по дереву, каждый из которых имеет свои стилистические особенности и приемы письма.

Очень важно, если обучение ведет мастер. Это соответствует традиционной форме подготовки учеников в процессе производства. Это позволяет создавать произведение художественного ремесла, что является для каждого учащегося значимым и повышает ответственность за свой труд.

Изучение и освоение приемов росписи по дереву невозможно только на бумаге, необходима беловая продукция различных форм. Поэтому наличие небольшой мастерской, где бы изготовлялись различные столярные токарные изделия. Так как в основе методов обучения художественной росписи лежит практический показ всех операций изготовления, технической обработки, росписи и отделки изделия. Особое внимание уделяется правильному использованию инструментов.

При изучении новой темы проводится беседа-знакомство с новым видом росписи, традициями, стилистическими и техническими приемами этого вида. В целом более глубоко освоения основ росписи и для развития на протяжении курса повторяются. Изучение технологии ремесленных навыков проходят в тесной связи с такими дисциплинами как композиция, цветоведение, материаловедение.

На практических занятиях воспитывается трудовая культура, которая выражается в умении планировать работу, содержать в порядке свое рабочее место, соблюдать личную гигиену, правильно пользоваться инструментами, экономно расходовать материал, добиваться чистой и красивой отделки изделий, соблюдать технику безопасности. Развиваться у учащихся творческое отношение к труду и самостоятельность в выполнении трудовых заданий, что способствует реализации задач профориентации.

В процессе обучения учащиеся знакомятся со специальными терминами, их значениями, что происходит постоянно. В течении первого года обучения в основном задания выполняются на бумаге гуашевыми красками, в последующем часть заданий выполняется гуашевыми и акриловыми красками на деревянных заготовках

Занятия проводятся 2 раза в неделю, часть заданий задается на дом. Например, зарисовки природных форм, ряд подготовительных операций и т.д. Поэтапные упражнения, выполненные на бумаге, каждый учащийся помещает в папки, которые станут основой для его собственного методического фонда, а лучшие работы – методического фонда отделения ДПИ.

Для более глубокого и сознательного понимания традиций и канонов того или иного промысла необходимо проводить с учащимся беседы, о истории народного искусства как наследнике древнейших форм человеческой культуры. Здесь уместно обращение к фольклору, устному народному творчеству. Если это возможно знакомство со старыми мастерами и т.д.

Очень важно на уроках росписи:

1. Привить любовь к материалу.
2. Научить разводить краску (консистенция жидкой сметаны) на палитре.
3. Научить правильной постановке кисти по отношению к бумаге (перпендикулярно), а в дальнейшем, к изделию.
4. Написание приписок кустарниками в разных сочетаниях, в разных направлениях: вверх – вниз, влево - вправо.
5. Написание сложных приписок с поворотом кисти в разных направлениях.
6. Составление орнаментов из приписок в разных сочетаниях.
7. Научиться соподчинять композицию росписи с формой изделия.

Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности уч-ся, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей. Полные наборы учебно-методического конспекта включает следующие материалы, пособия и альбомы по росписи:

- энциклопедии, справочники по рукоделию и технике росписи;
- видеоматериалы о региональных ремеслах, наглядные пособия и образцы расписных изделий.

Средства обучения

- ***материальные:*** учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью;
- ***наглядно – плоскостные:*** наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;
- ***электронные образовательные ресурсы:*** мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;
- ***аудиовизуальные:*** слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-записи.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алисия Какка – Депрэнгер. Оригинальная роспись по дереву. Цветочные мотивы/ Пер. с франц. – М.: Издательская группа «Контэнт», 2011.
2. Алферов Л.Г. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. Серия «Учебный курс». Ростов н/Д: Феникс, 2000.
3. Арбат Ю.А. Светлый Север. Рассказы и очерки о русском Севере, его людях и его народном искусстве. – Северо-Западное книжное издательство, 1970.
4. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись: учеб. Пособие для студ. Высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 030800 «Издательское искусство» - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.
5. Барадулин В.А. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву. – Пермское книжное издательство, 1987.
6. Барадулин В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу – Свердловск: Средн. – Урал. кн. изд-во, 1982.
7. Величко Н.К. Мезенская роспись. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014.
8. Величко Н.К. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.
9. Вишневская В.М. Из истории северного живописного орнамента. – Памятник культуры русского Севера. М., 1966.
10. Гир А.Д. 1000 лучших узоров для художественной росписи. – М.: АСТ: Астрель, 2010.
11. Грибова Л.С. Народное искусство коми. – М.: Гермес-М, 1992.
12. Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. – М.: Наука, 1988.
13. Дорожкин Ю. Городецкая роспись. Искусство детям / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2003.
14. Дорожкин Ю. Матрешки. Искусство детям / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2011.
15. Дорожкин Ю. Мезенская роспись. Искусство детям / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2003.
16. Дорожкин Ю. Простые узоры и орнаменты. Искусство детям / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2004.
17. Дорожкин Ю. Узоры Северной Двины. Пермогорская роспись / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2002.
18. Дорожкин Ю. Цветочные узоры Полхов-Майдана. Искусство детям / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2003.
19. Жегалова С. Росписи хохломы. М.: «Детская литература», 1991.
20. Жегалова С.К. Русская народная живопись: Кн. Для учащихся старших классов – М.: Просвещение, 1984.
21. Журавлева Л.С. Русское народное резное и расписное дерево. – М.: Советская Россия, 1985.
22. Клиентов А. Народные промыслы. Серия «История России» / Для среднего школьного возраста. М.: «Белый город», 2009.
23. Коновалов А.Е. Городецкая роспись. рассказы о народном искусстве. – Волго-Вятское книжное издательство, 1988.

24. Круглова О.В. Народная роспись Северной Двины. – М.: Изобразительное искусство, 1987.
25. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы. /пер. с англ.Т.М. Котельниковой.- М.: АСТ:Астрель, 2008.
26. Лыкова И.А. Веселый городец / Наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей – М.: Издательский дом «Карапуз», 2009.
24. Лыкова И.А. Румяные матрешки / Наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей - М.: Издательский дом «Карапуз», 2009.
25. Лыкова И.А. Чудесные писанки/ Наглядно-методическое пособие для педагогов и родителей - М.: Издательский дом «Карапуз», 2009.
26. Маилян Л.Р. Справочник дизайнера декоративно-прикладного искусства. – Ростов н/Дону: Феникс, 2014.
27. Объемно-пространственная композиция. /Под ред. проф. А.Ф. Степанова – М., Стройиздат, 2003.
28. Одноралов И. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. – М.: Просвещение, 2008.
29. Орлова Л.В. Хохломская роспись. . Искусство детям / Учебное издание- М.: «Мозаика-Синтез», 2002.
30. Основы художественного ремесла./ Под ред. Барадулина В.А. М., 1979.
31. Паранюшкин Р.В. Композиция. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2001.
32. Попов Н.С. Указ. Соч. Пермский краеведческий сборник. Пермь, 1924
33. Технологии росписи Л. Алферов Ростов – на - Дону «Феникс» 2000г
34. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы: Учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1992.
35. Уткина И. Прялки коми-зырян. / Из собрания национального музея Республики Коми. – Сыктывкар: «Коми республиканская типография», 2009.
36. Федотов Г. Большая энциклопедия ремесел. – М.: Эксмо, 2009.