

Занятие «Лепка Филимоновской игрушки».

Тема занятия: «Лепка Филимоновской игрушки».

Цели занятия: Познакомить учащихся с Филимоновской игрушкой, как одной из ярких представительницей народного творчества страны.

Задачи: Образовательные:

- 1.Расширить кругозор детей о народном творчестве. Познакомить с характерными особенностями этого промысла (материал, форма, цвет, узор).
- 2.Отрабатывать навыки лепки и глины, используя приёмы лепки скатывание, раскатывание оттягивание, сплющивание.

Развивающие:

- 1.Развивать умение анализировать, сравнивать, выделять главные и отличительные черты и особенности изделия различных народных промыслов.
- 2.Коррекционные: развитие мелкой моторики кисти рук (развитие ритмичности, плавности движений).

Воспитывающие: Воспитывать умение взаимодействовать в процессе совместной работы, воспитывать самостоятельность и творчество.

Оборудование урока:

Для учителя:

- образцы филимоновских игрушек – фотографии, рисунки;
- ЭОР «Игрушки Филимоново»
- образец ученической работы.

Для учащихся:

Глина, жижель, тряпка для лепки, стек, банка с водой, подставка.

Ход занятия:

1.Постановка проблемы.

Учитель читает стихотворение.

Гончар для меня разведёт жаркий пламень.

Сухая, я твёрдой бываю – как камень.

Размочат - как тесто. Податливой буду.

Могу превращаться в игрушки посуду.

Лечебными свойствами очень богата.

Меня отыскать вам поможет лопата.

Я белая, красная, голубая. Узнали ребята, кто я такая?

О чём стихотворение? (о глине)

2. Актуализация опорных знаний.

Назовите особенное свойство глины. (пластичность).

Что вы лепили из глины? (игрушки, посуду)

Почему игрушки иногда называют народными? (много столетий назад игрушки лепили крестьяне в каждом доме, сначала как оберег охранять, оберегать людей от всякого зла, а потом для своих детей как забавы и на продажу).

3.Сообщение нового материала.

Есть такое село Филимоново, там давным - давно поселился старик Филимон. Земля в этом селе не родила урожай, и однажды Филимон взял землю, да и начал из нее лепить.

Так и стало село гончарным производством славиться, да и игрушками диковинными. Что не животное то диво - дивное, даже сразу и не понять какое. То ли лисица, медведь, олень, лошадь. Сказочные они и все тут, ничего особенного. Да только полюбились они и старым и малым. Тельца у всех животных, кавалеров, барынь, животных - вытянутые и украшены разноцветными полосами и кругами. А желтого солнечного цвета больше всего!

Сядут, бывало, вечерочком все домашние, да и начнут сказку глиняную создавать.

Так и сейчас, в наши дни! Много любителей окунуться в старину и почувствовать сказочную красоту Филимоновской игрушки.

Любовно, нежно и ласково обращаясь с глиной можно создать такое волшебство!

А какой волшебный праздник приближается к нам, которого все очень ждут? (Новый год)

Говорят, что по восточному гороскопу символом грядущего года будет змейка. (Да)

4. Объявление темы и задачи урока.

Я предлагаю сегодня слепить филимоновскую змейку в подарок любимому человеку.

5. Практическая часть занятия.

- Разминаем глину.
- Нужно слепить 3 бублика разных по размеру из валиков скатанных из глины.

Раскатывать валики нужно ровными, не сильно нажимая на глину. Скручивать в бублик осторожно, не торопясь, мягкими движениями, чтобы глина при скручивании не потрескалась. Прикреплять один бублик к другому нужно с помощью жижели, нанося ее кистью, аккуратно, на поверхность валика. Поверхность валика заглаживаем влажным пальцем до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной и гладкой.

- Лепим голову из шара. Шар нужно немного приплюснуть с той стороны, где будет рот. Рот прорезаем стеклом или острой проволокой и придаем рту форму улыбки.
- Выполняем еще один валик и крепим к нему голову, аккуратно заглаживая места соединений глины.
- Делаем маленький кончик хвоста и крепим его между кольцами тела змейки.

Наше изделие готово. Оставим сушиться изделия и на следующем занятии займемся декором игрушки.

6. Анализ работ и выставка.

Ребята самостоятельно оценивая свои работы. Учитель не забывает похвалить каждого ученика, отметить в игрушке то, что лучше всего удалось.

Методическая разработка занятий по керамической игрушке.

В предложенной работе более глубоко рассмотрена тема художественная керамика и разработана методика обучения на уроках ДПИ в школе искусства, по мотивам дымковской и филимоновской игрушек.

Лепка игрушек по типу народных, включенная в программу, имеет огромное значение именно в переходный период от младшего возраста к подростковому. Лучше всего в данном случае использовать дымковские и филимоновские игрушки. Манерой лепки они напоминают детские поделки, хотя и значительно совершеннее в художественном отношении: они не требуют обстоятельной детализировки, создаются из целого куска, что очень важно для выявления конструктивной основы формы.

	Содержание занятия (Тема)	Количество заданий	Общее количество о часов	Теоретически занятия	Практически занятия
1	Основные исторические сведения о происхождении и истории керамической игрушки на		2	2	

	территории России				
2	<p>Знакомство с основными законами композиции и усвоение графических элементов орнамента, вводимых в роспись дымковской игрушки. Упражнение на выполнение кистью “от руки и на глаз” точек, линий (прямых, волнистых, тонких, толстых, капелек, мазков)</p> <p>-составление простейшего геометрического орнамента (полоса, горох, клетка)</p> <p>-копирование несложных узоров</p>	3	6	1.5	4.5
3	<p>Разработка эскиза игрушки-свистульки (с различными вариантами росписи)</p> <ul style="list-style-type: none"> • уточка • конь • козел • баран <p>Эскиз свистульки и лепка</p> <p>Роспись</p>	3	6	1.5	4.5
4	<p>Кормилица (женская фигура)</p> <ul style="list-style-type: none"> • эскиз росписи кормилицы • изготовление изделий из глины (особенности изготовления) 	4	8	1.5	6.5

	<ul style="list-style-type: none"> • роспись по наиболее удачному эскизу 				
5	<p>Лепка сказочной птицы (индюк, петух, жар-птица)</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка эскизов птицы • разработка росписей птицы • разработка изделий из глины • роспись готового изделия 	3	6	1.5	4.5
6	Организация выставки выполненных изделий	1	2	0.5	1.5
7	Обсуждение выставки	1	2	2	

Большая часть часов отводится на практическую работу. В зависимости от возраста занимающихся детей дозировка в часах может быть изменена, а в некоторых случаях дополнена и сокращена.

Однако не желательно сокращать занятия по усвоению пластических свойств глины и по усвоению графических элементов орнамента и цветовых гармоний.

К концу предполагаемого курса учащиеся должны получить

Знания:

- Об истории и технологии керамических игрушек
- О выдающихся мастерах-игрушечниках: Мезрина Анна Афанасьевна (дымка); Бабкина Ульяна (каргополь); Пенкина Е.И. (дымка) и т.д.
- О взаимосвязи между такими понятиями, как форма художественной вещи, ее назначение, материал и орнамент;
- О композиционной основе орнамента;
- О названии центров традиционных художественных народных произведений, главных отличительных признаках образа художественной вещи.

Умения:

- Анализировать произведения народного и декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнамент линейный, замкнутый, на прямоугольной основе, на круге, симметричный, ассиметричный, динамичный или статичный.
- Применять принципы народного творчества (повтор, вариация, импровизация) в решении художественно-творческих задач;
- Свободно рисовать кистью орнаментальные композиции;
- Свободно лепить стилизованные фигуры человека, животных, птиц и т.д.

1 занятие

Первое занятие по “Дымковской игрушке” является вводным, на котором преподаватель излагает исторические материалы о происхождении дымковской игрушки и об основных керамических народных игрушках в различных регионах страны (филимоновской, абашевской, тверской, каргопольской, ярославской и др.)

На втором уроке основной акцент переносится на восприятие росписи глиняной игрушки (основные элементы геометрического орнамента, цветовое решение, композицию), которая усиливает выразительность образа. Рассматривая элементы орнаментов в росписях глиняных игрушек, относящихся к разным промыслам, можно предложить детям дать им образные названия, а затем попытаться вместе “расшифровать” их смысл (особенно заметна прочная связь декора с древними мотивами в каргопольской игрушке).

Перед выполнением практического задания учащиеся внимательно рассматривают знаки орнамента, осваивают принцип их построения, обращают внимание на то, как они строят расписной узор на поверхности игрушки, который гармонично дополняет сплошную окраску отдельных ее частей, как органично взаимосвязаны форма и декор.

Учащиеся выполняют роспись на белой, предварительно загрунтованной акриловой краской поверхности. Работу ведут по принципу “от общего к частному”, распределяя вначале цветовые пятна, а затем переходя к детализации. Украшая свою игрушку декоративными элементами, учащиеся должны стремиться следовать традициям конкретного промысла. По окончании работы можно устроить праздничный вернисаж и здесь же провести обсуждение работ. Важно чтобы подростки видели результаты труда своих товарищей, и могли оценить в какой мере каждый смог приблизиться к народной традиции и сохранить при этом свою индивидуальность.

Главной задачей уроков, посвященных данной теме направить усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях одного из промыслов (основные элементы геометрического орнамента, цветовое решение, композиция).

Можно напомнить ребятам, что история игрушки началась с эпохи палеолита, когда в глубокой древности только зарождалась человеческая культура. В древности игрушечные предметы были далеки от забавы, они несли глубокий магический смысл, были элементами магических обрядов.

Знакомя учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древних образов: коня, птицы, бабы.

В ходе беседы о народной игрушке необходимо коснуться очень важного в воспитательном плане момента – образа народного мастера. Например, при восприятии каргопольской игрушки можно показать детям фотографию Ульяны Бабкиной, ее

добродушие с оттенком юмора лицо. Это поможет почувствовать красоту души мастера, которая продолжает жить в его творениях, поможет по-новому взглянуть на сказочный мир народной глиняной игрушки.

2 тема занятий

Композиция в ДПИ

Методика ознакомления учащихся с графическими элементами орнамента.

Знакомству с основными законами композиции и усвоению графических элементов орнамента, вводимых в роспись дымковской игрушки, посвящают не менее 3-х занятий.

В игрушке многое зависит от рисунка. Роспись всегда должна привлекать зрителя уверенным, смелым и точным мазком геометрического узора. Перед тем как расписать игрушку – сувенир, следует усвоить основные приемы росписи, узнать каноны и правила составления мотива орнамента, цветовые гаммы и возможности их сочетаний.

Учебные занятия по обучению кистевой росписи распадаются на этапы. На первом дети познают в черно белом исполнении главные элементы росписи: линия, точка, пятно. На практических занятиях от руки и на глаз с постепенным усложнением заданий, дети сначала учатся проводить тонкие сплошные линии (длинные и параллельные) кистью № 1-3.

Второе упражнение заключается в том, что дети учатся рисовать кистью всевозможные сеточки: прямоугольные, косые, ромбовидные с целью правильного понимания геометрического орнамента.

Таким образом, уже с первых занятий дети переходят от репродуктивного обучения к продуктивному, то есть из простейших элементов (линий и точек) создаются композиции. Несмотря на кажущуюся простоту именно они часто удивляют зрителя неожиданностью и прелестью авторской находки.

Третье упражнение. После освоения “сеточки” дети вводят в композицию “точки”. Художественный элемент точка создает ажурность в орнаменте. Причем акцент обучения здесь делается не только на количественном соотношении точек в орнаменте, их группировании, размере, но и качестве их выполнения. Дети часто выполняют точки небрежно, а порой неряшливо. Чтобы это было как можно реже, руководитель разъясняет, что народный мастер деревянный конец кисти аккуратно затачивает и рисует им “точки”. У мастера художника иногда можно обнаружить несколько таких палочек с разным диаметром, поэтому точки на росписи получаются аккуратными и равной величины. Различают три вида так называемого классического орнамента: полоса, клетка, горох. На все эти виды орнамента дети могут выполнить упражнения.

Четвертое упражнение – это проведение тонких сплошных волнообразных линий. Дается творческое задание: составить орнамент, включающий волнообразные полосы и ранее изученные элементы: прямые и наклонные линии, сеточки, точки.

Преподаватель знакомит учеников с понятием “ритм”. Под “ритмом” понимают закономерное чередование и повторение соизмеримых и чувственно ощутимых элементов композиции. Ритм является главным, организующим началом любой орнаментальной кистевой росписи.

3 занятие

На третьем блоке занятий учащимся предлагается побывать в роли мастера – создать пластическую форму игрушки, не подражая не копируя, но привнося в нее нечто новое, свое. Создаваемый пластический образ строится на соразмерности части – целому, малого – крупному, на основе единства формы и содержания.

Перед выполнением практического задания учащиеся внимательно рассматривают знаки орнамента, осваивают принцип их построения, обращают внимание на то, как они строят расписной узор на поверхности игрушки, который гармонично дополняет сплошную окраску отдельных ее частей, как органично взаимосвязаны форма и декор.

Учащиеся выполняют роспись на белой, предварительно загрунтованной акриловой краской поверхности. Работу ведут по принципу “от общего к частному”, распределяя вначале цветовые пятна, а затем переходя к детализации. Украшая свою игрушку декоративными элементами, учащиеся должны стремиться следовать традициям конкретного промысла. По окончании работы можно устроить праздничный вернисаж и здесь же провести обсуждение работ. Важно чтобы подростки видели результаты труда своих товарищей, и могли оценить в какой мере каждый смог приблизиться к народной традиции и сохранить при этом свою индивидуальность.

Слово “декоративный” происходит от латинского глагола “декораре”, что означает украшать. Декоративное искусство близко к изобразительному. Часто слово “декоративный” произносят в сочетании со словом “прикладное” (декоративно-прикладное). Следует детям объяснить, что смысл этих слов не равнозначный. Декоративное искусство имеет отношение к изобразительным формам. Это росписи стен и декоративных предметов, декоративные скульптурные рельефы, мелкие статуэтки, вышивки, ковры, разные украшения и т. Д. В отличие от станковых декоративные произведения в трактовке формы решаются упрощенно или, вернее сказать предельно обобщенно, целостно. Прикладное же искусство относится к изобразительным формам: изготовление посуды, различных украшений, мебели и т.д.

Следующее занятие целесообразно посвятить выполнению эскизов глиняных игрушек, по мотивам дымковских. Детям раздаются рисунки – копии или настоящие образцы. На первом занятии не нужно стремиться, чтобы дети смогли выполнить окончательный эскиз. Можно еще раз рассказать о возникновении дымковской игрушки, а в процессе беседы задать наводящие вопросы. Тогда придумывание сюжета или костюма будет осознанным.

Вопросы могут быть, к примеру, такими:

1. Как появилась первая глиняная игрушка?
2. Что вам говорит имя Анны Афанасьевны Мезриной?
3. Почему дымковскую игрушку называют именно так?
4. Как иначе называют эту игрушку?
5. Какой праздник и когда устраивали в городе Кирове, где главным атрибутом становилась игрушка?

Педагог все время следит за ходом выполнения работы. Если требуется, поправляет работу ученика, дает необходимые советы, рассказывает более подробно о мастерах.

Когда ознакомительная работа будет закончена, необходимо сделать просмотр и провести обсуждение. На это уйдет 10-15 минут. Ребята ставят выполненные эскизы и тот материал, который они наработали, на полочку у стены или крепят к доске и рассаживаются так, чтобы видеть одновременно все работы. Преподаватель задает вопросы: "Какой эскиз вы считаете наиболее удачным? Почему? Что можно сделать, чтобы эскиз стал еще лучше?" Затем, когда эскизы детей готовы, можно приступить к выполнению задуманного в материале.

Свистульки лепят из глиняного пласта, сворачивая его в пустотелый конус. Затем основу свистульки дополняют коротенькими выступами ножками и налепляют голову коня, утки, козла или торса всадника. В основе формы свистульки, вытянутая с одной стороны и замкнутая с другой – цилиндр, конус или овал. Свистульку можно выполнить из тонкого пласта глины, сохраняя внутри пустоту или надевая на палец глиняный жгут. Затем сужают и оттягивают кончик – свисток. После соединения корпуса – основы с ножками и головой, место соединения всех деталей тщательно заглаживают. Когда глина слегка подсохнет, прорезают отверстия свистка. Вылепленные игрушки сушат и обжигают. Из печи глиняная игрушка выходит красно-коричневой, но затем цвет глины скрывается под побелкой.

Расписывая игрушки, учащиеся пользуются эскизами, образцами росписи, наработанными на предыдущих занятиях.

4 занятие

Этот блок строится аналогично предыдущему, с единственной лишь оговоркой, работа дается более сложная в исполнении.

Во время выполнения эскизов необходимо вспомнить, что женская фигура в игрушках олицетворяла Мать-сыру землю, великую богиню Природу. В этих представлениях отражалась наивная вера крестьянина в добро и зло, поэтическое одушевление сил природы, от которых зависело благополучие крестьянского хозяйства, счастье и достаток семьи. Женская фигура, образ бабы, воплощала любимую народную тему – материнство. А еще – объединение, общность, близость.

Со временем культовый смысл фигурок утрачивался, они становились предметом забавы, игрушкой, из древней народной игрушки превращалась в современную. Традиционные образы обретали все более реальное содержание, превращаясь в барынь, нянек, водоносок и т.п.

После того как эскизы готовы, прошли критику, можно приступать к лепке.

1. Приступая к выполнению барыни или кормилицы, прежде всего, лепят юбку или ступы (широкий у основания пустотелый конус), все время вертя его в руках для выравнивания стенок.
2. Затем на ступу, смоченную водой, насаживают торс и оттягивают шею.
3. На шею укрепляют шарик – голову.
4. К плечам прикрепляют, сначала торчком в стороны, руки – колбаски, потом их осторожно изгибают и складывают на талии.
5. Игрушку наряжают – голову укрепляют буклями, витыми или лежащими крупными полукружиями, их увенчивает шляпа с гладкими или оборчатými полями, капор, кокошник. Плечи покрывает пелерина, верх платья или жакет

дополняют воротником, оборками, пышными рукавами. В руки даме дают муфту, сумочку, собачку.

6. Места соединения всех деталей смачивают водой, швы заглаживают мокрой тряпкой или кисточкой, оправляют фигуру.

После сушки и обжига изделие белится и покрывается по наиболее удачному эскизу.

Во время росписи необходимо рассказать учащимся немного об истории.

В старину считали, что белый цвет олицетворяет истинную, светлую, непорочную душу, и, крася игрушку в этот цвет наделяли ее душой, оживляли. Существовала строгая последовательность росписи игрушки. Работа начиналась с лица: глаз, рта, щечек; затем приступали к головному убору, олицетворяющим небо; завершалась роспись орнаментацией юбки, которую сравнивали с землей и подземным миром. Так как барыни ассоциировались у людей с образом земли и трехчастным делением мира, то конечно, и все знаки в их росписи имели свое значение. По той причине, что раньше не было письменности, люди передавали информацию при помощи рисунков, знаков, символов, многие из которых дошли до наших дней.

Волнистая линия в дымковской игрушке обозначала воду, а в филимоновской – сияние. Вертикальная линия – водопад или дождь. Горизонтальной линией – землю, а в сочетании с волнистой – землю, пропитанную водой, или болото. Засеянное поле изображали в виде сетки.

Круг – это солнечный диск, а крест – солнечные лучи. Зачастую игрушки украшали кусочками сусального золота в форме ромба, что так же символизировало солнце.

Учитель может предложить детям прочитать солярные знаки на своих эскизах и придумать историю, касающуюся символического значения собственного изделия.

В заключения занятий посвященных женскому образу организуется выставка презентация, где каждый учащийся должен рассказать о символическом значении изготовленной им игрушки, и объяснить с помощью каких выразительных средств он этого добился.

5 занятие.

Лепка сказочной птицы.

С древних времен птица у разных народов олицетворяла разные силы природы: ветры, облака, молнии... Ведь она прилетела оттуда, с далекого неба. Русская Жар-птица была воплощением солнечного света, небесного пламени, утренней зари. Люди поклонялись птицам и держали в доме их изображения – чтобы охраняли покой, берегли от ненастий.

Лепка.

1. Основу игрушки лепят в форме овала, формируют ноги.
2. Выполняют хвост. Из большого комка глины катают шар и затем расплющивают его в лепешку, толщина которой около 1 см. примазывают хвост-лепешку к туловищу.
3. Из двух овальных лепешек делают крылья, тщательно примазывают их к туловищу сначала снизу, затем сверху (как делали руки барыне).

4. Делаем детали: гребень, бородку из “капелек” глины, начинают с нижнего ряда, постепенно подходят к клюву.
5. Оформляем оборками крылья и хвост.

6 занятие

Организация выставки.

Заключительный урок можно провести в виде праздника “Город мастеров” или “Догадливому уму все загадки впору”.

При подготовке к празднику дети, объединяясь в группы (по желанию), готовят эпизоды из русских сказок или придумывают сказку сами. Главное требование, чтобы все изделия были участниками представления.

Кроме того, каждый участник праздника может продемонстрировать свое мастерство и умение индивидуально: предъявить выполненную дома для праздника глиняную игрушку, выступить в роли сказителя или народного героя и наконец, поставить перед участниками праздника “хитрые” вопросы типа “Кто без крыльев летает?”, “Откуда взялись ураганы и бури?”, “Почему петух на одной ноге стоит?” и т.п. Во время праздника проходят конкурсы, игры, звучат мелодии русских народных песен, подводятся итоги конкурса на самый удачный эскиз и самую выразительную керамическую игрушку.

До праздника необходимо организовать выставку керамических игрушек, выполненных учащимися, чтобы гости праздника могли полюбоваться на детские работы. Гости могут быть родители, учащиеся из общеобразовательной школы, ученики младших возрастных групп, педагоги, администрация и т.д.

Выставки детей имеют большое воспитательное значение. Выставки могут быть приурочены к праздничным дням, постоянные и однодневные, служить отчетными по итогам года.

Выставки к праздничной дате готовятся заранее. Определяется место и количество работ. Отбираются керамические игрушки, рисунки – эскизы, наиболее отвечающие теме выставки.

По итогам года выставки организуются в зале или в помещении, где люди могли бы в порядке общего обсуждения высказать свое мнение. Проводится критическое обсуждение с целью подведения итогов, достигнутых результатов, определенных перспектив.

Каждая работа должна быть подписана. Необходимо подчеркнуть достигнутое в этой работе. Желательно, чтобы при обсуждении принимали активное участие дети.

Однодневные выставки проводятся после каждого занятия с целью строгого обсуждения. Ребята рассаживаются около готовых игрушек. Оценивать результаты начинают сами авторы, затем идут критические замечания. Итог подводит учитель, выставляет оценки или дает устную характеристику каждой работе.