ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей своевременного решения, является развитие творческих способностей. Анализ методической литературы наглядно свидетельствует о том, что искусство обладает огромными возможностями по развитию творческого потенциала детей. В учебной работе с первоклассниками особенно важно обеспечить удачное начало школьного этапа жизни детей, помочь им почувствовать интерес к познанию нового, испытать чувство радости от общения со сверстниками и учителями.

Для этого, во-первых, необходимо грамотно отобрать содержание предлагаемого детям учебного материала и определить его в соответствии с возрастными возможностями детей. Во-вторых, необходимо ввести в занятие со школьниками особые методические действия и приемы, обеспечивающие активное и осмысленное усвоение знаний, умений и навыков.

Наиболее привлекательными видами художественной деятельности для детей младшего школьного возраста являются рисование красками, аппликация, лепка. Выполнение игрушек и декоративных поделок развивает образное мышление, способствует воспитанию художественного вкуса и творческой познавательной активности школьников.

Данная программа предназначена для ведения занятий по изобразительному искусству и художественному труду в 1 классе. Она может быть использована как альтернативная имеющимся разработкам (например, типовой программе «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.Н. Неменский) или введена в дополнение к ним для занятий по художественному труду.

Цель занятий – развитие творческих способностей первоклассников.

Учебные задачи:

1. Познакомить с основными видами декоративно-прикладного искусства и раскрыть комплексный характер народного художественного творчества.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения декоративного искусства, формировать основы эстетического восприятия.
3. Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей в изобразительном и декоративном, художественном творчестве, активизировать самостоятельный творческий поиск в решении художественных задач.

Основное внимание в программе уделено знакомству с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. В содержании занятий включены темы, раскрывающие взаимосвязь разных видов народного творчества: домовая резьба и роспись по дереву, ткачество, вышивка, набойка, народная игрушка. Мы считаем необходимым уже на первом этапе знакомства дать детям целостное представление о народной культуре. Поэтому предлагаем изучение художественных комплексов народного искусства, например, народного костюма. Эти образцы народного творчества вобрали в себя долгий и кропотливый труд многих поколений мастеров. Они представляют собой художественное единство, образованное использованием различных утилитарных и художественных элементов, сочетанием разных материалов и техник.

Школьники, занимающиеся по данной программе, тоже могут почувствовать себя «мастерами», так как их работы задуманы как композиции, выполненные из материалов и техник, близких народному творчеству. Например, эскиз платка с набивным узором выполняют в виде набойки на бумаге с использованием штампа.

Учебный материал программы составлен в виде единых блоков по четвертям, что дает возможность последовательно вести усвоение знаний, умений и организовать итоговые занятия в конце четверти.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№	ТЕМЫ	Количество часов		
п/п	ЗАНЯТИЙ	Общ.	Твор.	Практ.
1.	1-я четверть: «Народная игрушка» Игрушки далекого прошлого (тряпичные и соломенные куклы, глиняные свистульки)	1	0,5	0,5
2.	Матрешка (точеная, расписная деревянная игрушка разных регионов России)	2	0,5	1,5
3.	Глиняная игрушка: каргапольская филимоновская, дымковская	4	1	3
4.	Итоговый урок: «Моя любимая игрушка».	1	0,5	0,5
5.	2-я четверть: «Народный костюм» Платок с набивным узором	2	0,5	1,5
6.	Узор для вышитой рубахи	2	0,5	1,5
7.	Крестьянский костюм (женский и мужской)	2	0,5	1,5
8.	Итоговый урок: «Хоровод» – коллективное панно из бумажных кукол в народных костюмах	1	-	1
9.	3-я четверть: «Домашнее ремесло» Вышитое полотенце	2	0,5	1,5
10.	Тканый половичок	2	0,5	1,5
11.	Лоскутное одеяло	2	0,5	1,5
12.	Росписная деревянная утварь	2	0,5	1,5
13.	Итоговый урок: «Бабушкина горница»	1	-	1
14.	4-я четверть: «Убранство крестьянского дома» Уральская домовая роспись	2	0,5	1,5
15.	Окно с резными наличниками	2	0,5	1,5
16.	Крестьянская изба	1	0,5	0,5
17.	Итоговый урок: «На деревенской улице»	1	-	1
	ВСЕГО:	30	7,5	22,5

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1-я четверть: «Народная игрушка»

Тема 1. ИГРУШКИ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО. 1 ЧАС.

Урок начинается с рассказа учителя об игрушках старинных и необычных. Игрушки крестьянских детей: деревянные чурочки – «болвашки», соломенные куклы – «стригушки», тряпичные куклы глиняные барыни и лошадки, игрушки-свистульки. Бумажные куколки, вырезанные из бумаги, сложенной вдвое.

ЗАДАНИЕ: нарядим куклу. Из согнутого пополам листочка белой бумаги вырезаем фигурку. Разворачиваем и рисуем наряд для этой куколки.

МАТЕРИАЛ: листочки белой рисовальной бумаги размером с открытку, цветные фломастеры или карандаши.

Тема 2. МАТРЕШКА. 2 часа.

Матрешка – точеная деревянная игрушка, украшенная росписью. История появления матрешки. Прототип русской матрешки – японская деревянная кукла. Различный характер матрешек, изготовленных в разных регионах России: Загорская матрешка, украшенная выжиганием и росписью, Семеновская – цветочной росписью.

Полхов-Майданская матрешка. Яркая роспись анилиновыми красками: алой, желтой, розовой, фиолетовой. Мотивы росписи – розы, ягоды, яблочки. Характер игрушек – веселый, задорный.

ЗАДАНИЕ: нарисовать матрешку и украсить ее росписью.

1-й урок: обводим картонный шаблон с контуром матрешки, намечаем карандашом рисунок лица, платок, рисунок для росписи фартука.

2-й урок: расписываем матрешку яркими красками.

В проведение этих уроков полезно включить стихи и загадки о матрешках, рассмотреть фотографии и слайды и обязательно показать настоящую матрешку, раскладывающуюся на несколько меньших.

Тема 3. ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА: КАРГАПОЛЬСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ, ДЫМКОВСКАЯ. 4 часа.

На первом уроке этого блока желательно познакомить детей с каргапольской глиняной игрушкой. Примерный ход рассказа учителя: происхождение кагапольской игрушки, характерные образы игрушек (барыня, птица, Полкан), простые формы игрушек, особенности росписи.

Задание для первого урока: обвести картонный шаблон игрушки-лошадки и наметить карандашом элементы росписи.

На втором уроке знакомим детей с филимоновской глиняной игрушкой. Рассказываем об отличиях: особая глина и особая технология лепки – вытягивание. Удлиненные пропорции игрушек. Характерные образы: лошадка, олень, кавалер и барышня, птичка, игрушки-свистульки. Роспись филимоновских игрушек: красные, розовые и зеленые полоски по желтому фону.

Задание для второго урока: расписываем бумажную лошадку, подготовленную на первом уроке. Мотив росписи можно составить, пользуясь традициями каргапольской или филимоновской росписи (на усмотрение детей).

Материал для росписи: гуашь.

На третьем уроке идет рассказ о дымковской (вятской) игрушке. История промысла, технология изготовления игрушек, оригинальные приемы лепки: обилие декоративных мелких деталей. Особенности росписи дымковских игрушек: белый фон, цветной узор геометрического характера, насыщенные цвета (алый, малиновый, синий, желтый, фиолетовый). Мотивы игрушечных композиций: барыни, петушки и павлины, козлики, лошадки.

Задание для детей: вылепить игрушку из глины. Для этого задания лучше выбрать игрушку несложной формы, например, птичку, петушка. Вылепленные игрушки надо подсушить и загрунтовать белой водоэмульсионной краской. На четвертом уроке вылепленную и загрунтованную игрушку украшаем росписью, используя для этого яркие гуашевые краски. Подводя итог изученной теме, на этом уроке проводим с детьми конкурс на лучшего знатока народной глиняной игрушки. Примерные вопросы и задания конкурса:

1. Почему вятскую игрушку называют дымковской? Что такое дымковская слобода?
2. Кто такой Полкан? Какой характер у этого игрушечного героя?
3. Что такое тычок? Какие элементы росписи выполнялись тычком?
4. К какому весеннему празднику готовились игрушки-свистульки?
5. Расставьте игрушки, подготовленные для беседы: дымковские, каргапольские и филимоновские – каждый вид игрушки на свою полочку.

Завершая урок, любуемся игрушками, сравниваем их форму и характер росписи.

Итоговый урок: «Моя любимая игрушка». 1час.

Этот итоговый урок может быть проведен как урок-игра «Игрушечный магазин» или «Ярмарка игрушек».

На ярмарке дети могут представить свои любимые игрушки, сравнить старинные игрушки (глиняные свистульки, матрешки) и современные (грузовик, робот, кукла Барби).

Для того чтобы представить игрушку, дети могут приготовить рисунок, рассказ, инсценировку. Можно прочитать стихи об игрушках (А. Барто «Зайка», Е. Благинина «Мой мишка»).

Выполненные на предыдущих уроках рисунки и глиняные игрушки желательно разместить в классе в виде небольшой выставки.

2-я четверть: «Народный костюм».

Тема 5. ПЛАТОК С НАБИВНЫМ УЗОРОМ. 2 часа

Этот урок открывает следующий блок уроков, посвященный знакомству с народным костюмом.

Яркие цветастые платки - неотъемлемая часть старинного женского наряда. Изготовление платков способом набойки. Павлово-Посадские платки: отдельные цветы, букеты, гирлянды, веночки. Варианты размещения композиции набивного рисунка в квадрате платка.

Порядок выполнения набивного узора на ткани с использованием деревянной печатной доски - «манеры».

Задание для детей:

1-й урок: вырезаем квадрат из цветной бумаги, намечаем карандашом основные зоны для размещения узора (кайма, средняя часть рисунка).

Дома необходимо приготовить 2-3 различных штампа для набойки. В качестве печатной формы можно использовать кусочек ластика, колпачок от фломастера. Можно вырезать штампики из кусочка сырой морковки.

2-й урок: Выполняем набивной рисунок на вырезанном из бумаги платке. Гуашь для набойки желательно растереть на палитре.

Тема 6. УЗОР ДЛЯ ВЫШИТОЙ РУБАХИ. 2 часа.

Продолжая знакомство с народным костюмом, представляем детям другую важную его часть – рубашку. В мужском и женском костюме рубаха – это основа. Она сшита из льняного полотна, вытканного вручную на домашнем станке, Ворот, подол и оплечье рубахи богато украшены вышивкой, На рукавах и плечах – вставочки из яркой ситцевой ткани, Мотивы вышивки богаты и разнообразны: геометрические узоры, стилизованные изображения зверей и птиц, цветов, фигуры человека. Вышивка – не только украшение, но и оберег.

Задание для детей:

1-й урок: обводим на бумаге картонный шаблон фигуры человека (куклы). Рисуем лицо, прическу, придумываем имя нашей кукле.

2-й урок: выкраиваем из бумаги рубашку для куклы, вырезаем и украшаем узорами. Предварительно обсуждаем размещение вышитого узора: ворот рубахи, оплечье, рукава, подол.

МАТЕРИАЛ: белая бумага, цветные фломастеры.

Тема 7. КРЕСТЬЯНСКИЙ КОСТЮМ: ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ. 2 часа

На первом уроке этой темы мы знакомим детей с основными элементами женского костюма: рубаха, понева (юбка), передник, головной убор. Сравниваем костюмы разных регионов России и представляем другой тип костюма – сарафанный, состоящий из рубахи, сарафана, душегреи. Головной убор праздничного типа – кокошник.

Мужской костюм: рубаха, порты.

Очень важная деталь костюма – пояс. Орнаментальные символы и знаки тканого или плетеного пояса.

Цветной строй народного костюма. Использование отделки (цветная тесьма, вышивка, кружево), украшения.

Задание для детей:

1-й урок: выкраиваем сарафан для куклы из цветной бумаги, украшаем его узором (узорчатая тесьма, вышивка). Мальчикам по желанию можно предложить выкроить пояс и порты для мужского костюма. Пояс можно также украсить узором.

МАТЕРИАЛ: цветная бумага, карандаши, фломастеры.

2-й урок: проводим конкурс на лучшего знатока народного костюма.

Примерные вопросы и задания конкурса:

1. Объясните, какие элементы народного костюма так называются: понева, порты, душегрея, кокошник. Покажите эти элементы на рисунках костюмов.
2. Что такое «оберег»? Какие части народного костюма исполняли роль оберега?
3. Расшифруйте знаки вышитого орнамента (на образце желательно представить узор с элементами растительных мотивов, с солярными знаками, знаками земли и воды).
4. Разгадайте загадки об элементах костюма.

Итоговый урок по теме «Народный костюм» можно начать с рассказа о народных праздниках и обрядах. Один из самых красивых праздников – «Троица». На Троицу девушки наряжали березку, украшая ее цветными лентами, водили вокруг нее хороводы.

Бумажных кукол в народных костюмах размещаем на большом листе бумаги так, чтобы получился «Хоровод». После того как коллективное панно составлено, «мастерицы-затейницы» организуют хоровод в классе, проводят игры с ребятами.

3-я четверть: «Домашнее ремесло»

Тема 9. ВЫШИТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ. 2 часа.

Урок начинается с рассматривания изделий, украшенных вышивкой. Это скатерти, полотенца, передники, занавески. Каждый из этих предметов в крестьянском быту имел свое назначение и бережно хранился.

Вышитое полотенце (рушник). Свадебные, обрядовые рушники. Вышивка на полотенце, сделанная в разной технике: крест, шов «роспись», гладь. Богатые узоры и цвета вышивки.

Задание для детей: составить узор для вышивки полотенца на сетчатой основе. Для выполнения этого задания впервые знакомим детей с техникой мозайки из бумаги. Эскиз вышитого узора мы набираем из мелких квадратиков цветной бумаги. Работу лучше построить следующим образом:

1-ый урок: готовим «сетку» узора из клеенчатой бумаги размером примерно в половину тетрадного листа. Нарезаем цветную бумагу полосками и квадратиками 1х1 см.

2-й урок: набираем эскиз узора, наклеивая цветные квадратики на сетчатую основу.

МАТЕРИАЛ: белая клетчатая бумага, цветная бумага, клей.

Тема 10. ТКАНЫЙ ПОЛОВИЧОК. 2 часа.

На первом уроке учитель ведет рассказ о том, какие ковры умеют делать мастерицы разных стран: болгарские килимы, вытканные на ручном станке из разноцветной шерстяной пряжи; казахские тускиизы, сделанные из крашенного войлока; дагестанские ворсовые ковры.

Привычный для дома русского крестьянина – тканый половичок. Простая техника выполнения. Красивые сочетания красок, техника наборного орнамента. Основа и уток. Узоры тканья.

Задание для детей: плетеный коврик из цветной бумаги.

1-й урок: делаем заготовку для коврика. Выкраиваем лист цветной бумаги для «основы» квадратной или прямоугольной формы небольшого размера. Складываем его пополам и аккуратно прорезаем ровными полосками так, чтобы получилась «гребенка».

2-й урок: из цветной бумаги, подобранной в тон к основе, вырезаем полоски одинаковой ширины. «Выплетаем» узор из бумажных полосок. Готовые коврики можно использовать для кукольной команды.

Тема 11. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО. 2 часа.

Первый урок можно начать с рассказа о том, как бережно использовали в крестьянском доме каждый лоскуток ткани. Всему находилось свое применение, а из лоскутков, оставшихся от шитья рубашек или ситцевых сарафанов, шилось лоскутное одеяло.

Узоры из лоскутков набирались разные. Самые характерные узоры: «мельница», «звезда», «ромб», «окошко», «солнце». Сшивание квадратных и треугольных лоскутков.

На этом уроке выполняем следующее задание: заготовка для эскиза лоскутного одеяла. Для заготовки нужно взять картон или плотную бумагу размером примерно 16х24 см. Размечаем прямоугольник сеткой на квадраты 2х2 см.

Из цветной бумаги вырезаем полоски шириной 2 см и разрезаем их на квадраты и треугольники – «лоскутки» для эскиза.

Второй урок можно посвятить рассказу о том, как подбирались в композиции лоскутного одеяла различные цветовые сочетания. Мастерица, набирающая узор из лоскутков, старалась составить яркие, радующие глаз сочетания, но при этом, полагалась на свое чутье, делала узор из гармонирующих друг с другом красок ткани.

Задание для второго урока: составить цветной узор, подбирая лоскутки по цвету.

Тема 12. РАСПИСНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ УТВАРЬ. 2 часа.

На первом уроке необходимо познакомить школьников с традиционными для русского крестьянского дома расписными изделиями: прялками, разделочными досками, шкатулками и сундучками. Можно показать, как украшалась росписью мебель: шкафчики, стулья. Один из самых известных центров декоративной росписи по дереву – Городец. Мотивы городецкой росписи: фигурки коней, птиц. Мотивы цветочной росписи: розан и купавка. Характерные цветовые сочетания росписи.

Задание для детей: эскиз росписи кухонной досочки. На первом уроке вырезаем из плотной бумаги заготовку для эскиза. Можно использовать цветной или тонированный картон. Контур досочки можно обвести по шаблону. Карандашом необходимо наметить подготовленный рисунок для цветочной росписи.

На втором уроке продолжаем рассказ о росписи по дереву. Показываем детям прекрасные изделия с уральской росписью, например, пялки с обвинской росписью. Показываем отдельные приемы росписи: цветок с двухцветными лепестками на основе подмалевка, лист, травка.

Задание для детей: выполнить роспись досочки по мотивам народной.

МАТЕРИАЛ: цветной или тонированный картон, гуашь.

Итоговый урок «Бабушкина горница». 1 час.

На этом уроке можно предложить детям сделать рисунок на основе изученного материала. В рисунке «Бабушкина горница» они смогут передать свое представление об интерьере крестьянского дома, объединившем простые и добротные изделия, щедро украшенные руками мастеров. Желательно дополнить материал этого урока стихами, загадками и поговорками, посвященными предметам домашней утвари.

МАТЕРИАЛ: бумага, гуашь.

4-я четверть: «Убранство крестьянского дома».

Тема 14. УРАЛЬСКАЯ ДОМОВАЯ РОСПИСЬ. 2 часа.

Первый урок этой темы может начаться с рассказа о Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества. В экспозиции музея представлены образцы уральской домовой росписи. Отмечаем ее характерные особенности: взаимосвязь с архитектурой, символический смысл образов и мотивов, яркий, праздничный характер.

Техника выполнения росписи, яркая цветовая гамма.

На этом уроке проводим упражнение, дающее детям простейшие навыки кистевой росписи: рисуем кистью по заготовленному подмалевку цветы и листья.

На втором уроке разрабатываем и выполняем росписи по народным мотивам, предназначенные для украшения двери и простенков. Работу можно предложить выполнить, объединившись группами по 2-3 человека.

МАТЕРИАЛ: белая или тонированная бумага, гуашь.

Тема 15. ОКНО С РЕЗНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ. 2 часа.

На уроках по этой теме мы рассказываем детям о традиции украшать резными наличниками окна деревянного дома. Оберегающий и функциональный смысл наличников и ставен окна.

Разные виды наличников. Самый простой вид резьбы – пропильная. Узоры пропильной резьбы, свойственные уральскому краю: растительные и геометрические.

Задание для детей: эскиз композиции для деревянной резьбы, украшающей окно.

1-й урок: вычерчиваем на листе бумаги контуры окна, намечаем общую форму резного наличника. Подбираем бумагу, имитирующую тон деревянной доски. Можно взять кусок тонированной или крашенной бумаги с деревянной фактурой.

Делаем упражнение: вырезание простого геометрического узора из полоски крашенной бумаги с деревянной фактурой.

2-й урок: вырезаем из тонированной бумаги заготовку для наличника. Складываем заготовку и вырезаем узор. Наклеиваем полученный «наличник» на заготовленный контур окна.

Тема 16. КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБА. 1 час.

Урок начинается с рассказа о том, как использовалось на Руси дерево, как строительный материал, доступный и практичный. Обращаем внимание на разумное и красивое построение дома. Две основные части: сруб и кровля. Верхняя часть фасада: фронтон. Нижняя часть: красные окна, наличники и ставни. Резные украшения: карниз, лобовая доска, накладная резьба на фронтоне. Символы солнца, земли и воды в резных украшениях.

Задание для детей: «Изба», аппликация из бумаги.

Работу можно выполнить без предварительного эскиза. Сначала вырезаем прямоугольник, изображающий нижнюю часть фасада, затем – треугольный фронтон. Тремя маленькими прямоугольниками, размещенными на фасаде, обозначаем окна. Дополняем композицию узорчатой полоской, изображающий резной карниз, вырезаем наличники. Наклеиваем все детали на основу.

МАТЕРИАЛ: тонированная или цветная бумага, клей.

Итоговый урок: «ПРАЗДНИК НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ». 1 час.

Завершая учебный год, хочется не только подвести учебные итоги, но и сделать для детей праздник. Урок может начаться с составления панно «Праздник на деревенской улице». Для этого панно можно взять аппликации, изображающие крестьянские дома и выполненные на предыдущем уроке. Желательно поместить в этом панно и бумажных кукол в народных костюмах (итоговая работа второй четверти). Для украшения класса можно использовать рисунки на тему «Бабушкина горница» и игрушки, нарисованные и выполненные в начале учебного года.

Продолжением урока может быть праздничное чаепитие с гостями. В гости к детям можно пригласить мастерицу-рукодельницу, занимающуюся ткачеством или вышивкой, народной росписью и другими видами декоративного искусства.

На таком празднике обязательно должно найтись место для выступления самих детей с песнями, стихами, рассказами о народном творчестве, с которым они познакомились в течение года.

Работа по данной программе предполагает также использование экскурсий в художественные музеи и на выставки, представляющие изделия народных промыслов.