

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
СЕРИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗО И ДПТ
«ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА»

Автор-составитель:

Велиева Татьяна Тофиковна педагог
дополнительного образования МАУ
ДО ЦТ МО Динской район

Аннотация

Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, реализующих программы художественной направленности (изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество).

Цель разработки - оказать методическую поддержку педагогам в организации творческой деятельности обучающихся.

Разработка содержит подробное описание ключевых технологических приемов и техник Хохломской росписи; систему практических заданий; иллюстрированные приложения и представляет собой занятия по изучению традиционных промыслов России с применением методики проблемного обучения для учащихся 8 - 10 лет.

Представленная в разработке серия занятий реализуется в рамках раздела «Промыслы» авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Искусство видеть».

Данная разработка может быть использована в рамках:

- уроков изобразительного искусства;
- тематических мастер-классов.

Знакомство с «Золотой Хохломой» не только расширяет художественный кругозор детей, но и способствует формированию национальной идентичности, воспитывая гордость за культурное наследие своей страны.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение	4
2. Теоретическая часть	5
2.1. История промысла и технические приёмы производства изделий Хохломы (занятие 1).....	6
2.2. Изучение приемов хохломской росписи на практике (занятие 2).....	10
2.3. Закрепление знаний, умений, навыков по теме «Золотая Хохлома» (занятие 3)	13
3. Заключение	16
4. Список источников.....	17
5. Приложения	18

1. Введение

Народное декоративно-прикладное искусство - неиссякаемый источник эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Среди ярких самобытных промыслов России особое место занимает хохломская роспись - уникальное явление национальной художественной культуры, сочетающее в себе глубокую традиционность, виртуозную технику, выразительный орнаментальный строй и праздничную колористику.

Актуальность разработки обусловлена необходимостью:

- сохранения и передачи культурного наследия через приобщение учащихся к традиционным ремёслам;
- развития художественно-творческих способностей, учащихся средствами декоративно-прикладного искусства;
- формирования у детей уважения к труду народных мастеров и осознания ценности ручной работы;
- обогащения предметной среды образовательного процесса аутентичными образцами народного творчества.

Цель разработки - оказать методическую помощь педагогам в организации учебного процесса, путем изучения истории промысла, техники изготовления изделий и их практического применения в современных условиях.

Задачи:

- помочь педагогам использовать данный вид творчества;
- научить основным техническим приемам;
- познакомить с практическим применением предметов, изготовленных в традиционных техниках.

Методологическая основа разработки опирается на:

- принципы наглядности и доступности;
- поэтапность освоения техник (от простого к сложному);
- сочетание теоретического ознакомления и практической деятельности.

2. Теоретическая часть

На изучение Хохломской росписи в авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Искусство видеть» отведено три занятия по два часа. Каждое последующее занятие является логической цепочкой предыдущего.

Первое занятие посвящено изучению истории промысла и выполнению композиции аппликации с элементами Хохломской росписи на формате А4.

На втором занятии учащиеся выполняют упражнения «Элементы Хохломской росписи» по образцу, который педагог воспроизводит прямо во время занятия. Образец выполняется в натуральную величину. В конце занятия проводится просмотр и обсуждение правильности выполнения элементов росписи.

Заключительное занятие проводится в виде ролевой игры. Во время занятия учащиеся делают эскиз в круге. Затем выполняется работа в натуральную величину в цвете. В конце занятия во время просмотра готовых работ проходит рефлексия (возврат, запоминание, закрепление материала, пройденного на предыдущих занятиях).

Материально-техническое обеспечение:

- образцы хохломских изделий (реальные или репродукции);
- наглядные пособия (таблицы с элементами росписи, схемы композиций);
- гуашевые краски (алая, окись хрома, чёрная, золотая);
- кисти беличьи/колонковые (№2–6);
- заготовки для росписи (картон, дерево, бумага);
- простые карандаши, ластики, палитры, ёмкости для воды;
- мультимедийное оборудование (для демонстрации презентаций).

2.1. «История промысла и технические приёмы производства изделий Хохломы»

Занятие 1

Цель занятия: Сформировать целостное представление о хохломском промысле как части национального культурного кода.

Задачи:

Предметные:

- познакомить с историей возникновения и развития хохломского промысла;
- изучить характерные особенности технологии изготовления и росписи изделий.

Личностные:

- пробудить интерес к народному искусству и бережному отношению к культурным традициям.

Метапредметные:

- развить чувство цвета, ритма и орнаментальной композиции;

Ожидаемые результаты:

К завершению занятия учащиеся должны:

Предметные:

- знать историю возникновения и развития хохломского промысла;
- знать характерные особенности технологии изготовления и росписи изделий.

Личностные:

- проявлять интерес к народному искусству и бережное отношение к культурным традициям.

Метапредметные:

- проявлять чувство цвета, ритма и орнаментальной композиции.

Ход занятия:

1. Организационная часть
2. «Золотая хохлома» диалогическая беседа
3. Практическая работа. Изучение элементов хохломской росписи.

4. Индивидуальная работа с учащимися. Аппликация.
5. Просмотр и обсуждение работ.
6. Уборка рабочих мест.

Содержание занятия:

Цикл занятий о хохломском промысле следует начать с закрепления предыдущей темы о промыслах России.

- Продолжая изучать народные промыслы России, мы вернемся немного назад и вспомним, какой промысел по производству расписных изделий мы уже изучили?

- Городец.

- Изделия, из какого материала расписывали мастера этого промысла?

- Из дерева.

- Правильно, Городецкая роспись - это роспись по дереву. Как вы думаете, почему именно из дерева делались изделия в Городце?

- Город Городец находится, вблизи города Нижний Новгород, на берегу реки Волги в лесной местности. Поэтому и многие изделия из древесины: дома, мебель, телеги, сани, инструменты, инвентарь, посуда и даже игрушки.

- В чем отличие Городецкой росписи от других?

- Городецкая роспись сюжетная, жанровая.

- Это как понять?

- Т.е. в картине происходит действие, рассказ, повествование... о кавалерах и барынях, об охоте, о чаепитии и другие красочно написанные истории.

- А красочно это как? Какие цвета использовали мастера в своей палитре?

- Красный, синий, зеленый, фиолетовый, черный, белый; краски сочные, яркие, летние.

- А сегодня мы поговорим об осенних красках: «в багрянец и золото, одетые леса» и золотая Хохлома, золотая осень - вот как красиво звучат сравнения о времени года и о еще одном Нижегородском промысле. Это Хохлома, золотая Хохлома; росписи Хохломы похожи на осень. По золотому фону растут травы,

цветы, ягоды сказочной красоты. От городецких розанов, купав, хризантем и ромашек эти растения отличаются изысканностью и утонченностью.

Мастера, производившие, эти росписи жили в глухих лесах, в селениях, построенных по берегам рек. Выйдя из избы, мастер-художник видел высокие деревья и нежные травы. Но большое дерево не поместить на маленьком изделии, а вот таинственная жизнь трав открывается нам на старинных досках, поставках, ковшах, мисках, блюдах и ложках. Хохломская посуда так хороша, что ней пользуются не только в крестьянской избе, купеческом и дворянском доме, но даже на царевых застольях. Дело в том, что изысканность и утонченность принесли в Нижегородские леса, монахи, бежавшие от преследований из Соловецкого монастыря. Принесли они с собой святые книги с письменами и картинками, нарисованными золотом, ультрамарином, киноварью. Главное же, вместе с ними пришли в Заволжье ремесленники с вековыми навыками в разных ремеслах. Они и создали замечательную посуду, которая по-своему наряду соперничала с золотой, а по дешевизне была доступна всем.

Посмотрите, как золотом горит хохломская роспись на посуде. Дело в том, что долгие годы местные мастера хранили секрет такой росписи. В своей основе такая окраска была известна еще иконописцам Древней Руси, которые дорогое золото умели заменить серебром, будучи затем покрыта олифой, посеребренная поверхность после прогрева в печи приобретала красивый золотистый блеск. Так из искусства росписи иконы - это мастерство перешло в искусство росписи по дереву под названием Хохлома.

Процесс изготовления хохломской посуды не прост. Сначала изделия вытачивали из сырого дерева. Белую посуду (бель) выдерживали полмесяца при комнатной температуре для просушки. Затем ее грунтовали, обмазывали глиной. Древесина пористый материал, чтобы закрыть поры и создать водонепроницаемый слой, ее обмазывали в несколько слоев жидкой глиной, каждый раз просушивая после очередной грунтовки. Высохшие изделия пропитывали льняным невареным маслом, чтобы оно смешалось со слоем

глины. Затем изделие шлифуют лычным (лыко-слой березовой коры) мочалом и льняным отрепьем. После очередной просушки изделие шпаклевали глиной с олифой (переварное льняное масло). Эта смесь выравнивала поверхность древесины; сучки, трещины. Затем заготовки лудили, т.е. обмазывали специальным порошком серебряного цвета (олово, потом алюминий) смешанным с олифой. Именно этот серебряный порошок под слоем просушенной олифы и дает замечательный золотой фон хохломской посуды. Перед последним этапом посуду расписывают красками, вновь обмазывают олифой и отправляют для «каления» в нежаркую печь.

Хохломская роспись самая нарядная, богатая, изысканная, при всей простоте стиля (вида) росписи. В ней нет сюжетных, жанровых сцен. Главный сюжет Хохломской росписи – ТРАВЫ. Наши российские травы с цветами и ягодами.

«Травкой» в хохломской росписи называется исполненный гибкими подвижными мазками орнамент из волнистых тонких стебельков, объединенных в ритмический узор, похожий на колеблемые ветром травы. Прихотливо изгибаясь, эти травинки то растут мелкими кустиками, то, соединяясь с вертикальным стеблем, образуют «древко»- дерево жизни, древнейший элемент народного орнамента: по преданиям, именно от какого дерева началась на земле вся жизнь. Порой стебельки закручиваются в спиральки и, окаймляя сосуд, бегут по его окружности, чередуясь по цвету: черный - красный, красный - черный. Веточки, травинки, листочки то тянутся вверх, то завиваются в «кудрину», то изгибаются вместе с формой предмета.

У хохломской росписи есть два стиля письма: «Травка» и «под фон». «Травная» роспись - это, когда рисунок узора наносится на золотой фон, «под фон» - это когда фоном обкрашивается нанесенный рисунок узора цветом; красным или черным.

Практическая работа на данном занятии заключается в выполнении учащимися аппликации из рабочей тетради авт. Л.Ждановой «Хохлома» (Приложение). Цель: закрепление зрительного образа хохломской росписи,

развитие мелкой моторики, привитие аккуратности при работе в технике аппликации. После проведения инструктажа по технике безопасности при работе с ножницами, предлагается сделать небольшую разминку. (Учащиеся встают с мест, рассматривают образцы изделий, выбирают ножницы...)

Индивидуальная работа на данном занятии: выбор «удобных» ножниц, показ технических приемов работы клеем ПВА, правильный выбор деталей аппликации для свободных мест в основе, показ аккуратного приклеивания деталей к основе.

В завершение занятия каждый ученик представляет свою работу-аппликацию, говорит, что он планировал создать, какие трудности были, что получилось хорошо.

Можно использовать вопросы для анализа: «Что нового вы узнали сегодня?», «Что было самым интересным?», «Что вы почувствовали, когда работали с материалом?».

2.2. «Изучение приёмов хохломской росписи на практике, упражнения в технике хохломской росписи».

Занятие 2.

Цель: Изучение традиционных элементов хохломской росписи.

Задачи:

Предметные:

- изучить элементы и приёмы хохломской росписи;
- развивать навык работы в технике хохломской росписи.

Личностные:

- развивать навыки работы в группе;
- формировать аккуратность и трудолюбие в процессе творческой деятельности.

Метапредметные:

- научить правильному выполнению движений при работе с кистью.

Ожидаемые результаты:

К завершению занятия учащиеся должны:

Предметные:

- знать элементы и приёмы хохломской росписи;
- демонстрировать навык работы в технике хохломской росписи.

Личностные:

- демонстрировать навыки работы в группе;
- проявлять аккуратность и трудолюбие в процессе творческой деятельности.

Метапредметные:

- уметь правильно выполнять движения при работе с кистью.

Ход занятия:

- * Организационная часть
- * Практическая работа. Выполнение элементов хохломской росписи
- * Индивидуальная работа. Выполнение упражнения «Травка» (из рабочей тетради по основам народного искусства «Хохломская роспись» Л.В.Орловой – Приложение)
- * Просмотр и обсуждение работ
- * Уборка рабочих мест

Содержание занятия:

Перед занятием педагог выставляет наглядные пособия в виде печатных и рукописных таблиц, изображающих элементы хохломской росписи, альбомы и фото с изображением хохломской посуды, образцы посуды.

На занятии учащиеся воспроизводят элементы хохломской росписи по образцу, предложенному педагогом.

Ход работы: на магнитной доске крепиться лист бумаги формата А3. Педагог последовательно демонстрирует элементы от простого к сложному, сначала строка - «осочки», затем - «травинки», «капельки», «усики», «завитки», «кустики».

После выполнения каждого элемента педагог дает время для выполнения этого элемента учащимися. От узора «травка» переходим к травному орнаменту

- ведущий стебель «криуль», а затем «листочки», «ягодки». Так постепенно за время занятия лист формата А3 полностью заполняется.

Во время всего занятия параллельно ведется индивидуальная работа и беседа.

Индивидуальная работа заключается в помощи учащимся в виде: правильной постановки руки, умении подкручивать кисть, умение использовать прием «примакивания».

Диалогическая беседа длится на протяжении всего занятия.

Тема этой беседы может варьироваться: во-первых, педагог все время озвучивает свои действия, проговаривает их, показывает сам процесс, последовательность его выполнения, показывая рукой самого ребенка, т.е. тактильно воздействуя на учащегося. Таким образом, педагог задействует разные органы чувств.

Второе - это конечно разговор о «Хохломе», о приемах росписи, о промысле и его истории, о посуде, мебели с хохломской росписью и их использовании в быту; раньше и сейчас...

Во время занятия рекомендуется проводить физкультминутки (пальчиковые и для глаз).

В конце занятия проводится просмотр и обсуждение сделанного на занятии упражнения «Травка». Учащиеся сами находят в своих работах ошибки и недочеты, подмечают плюсы и удаchi в виде аккуратно выполненных травных орнаментов в самой последней строке упражнения.

Отвечают на вопросы педагога:

Как называются элементы росписи в разных строках этого упражнения?

- «осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки», «кустики».

Затем: травные орнаменты - ведущий стебель «криуль».

И последними: «листочки», «ягодки», очень редко жар-птица или рыба.

Педагог обобщает, хвалит за старание, отмечает достигнутые цели, использованные техники.

2.3. «Золотая Хохлома» ручная роспись.

Занятие 3.

Цель: Выполнение эскиза в технике хохломской росписи.

Задачи:

Предметные:

- закрепление навыков работы в технике хохломской росписи;
- изучить композиционные и колористические закономерности хохломской росписи.

Личностные:

- сформировать навыки последовательного выполнения декоративных элементов;
- стимулировать творческое воображение и вариативность в создании узоров.

Метапредметные:

- стимулировать творческое воображение и вариативность в создании узоров.
- научить составлять орнаментальные композиции с учётом формы изделия.

Ожидаемые результаты:

Предметные:

- демонстрировать навыки работы в технике хохломской росписи;
- знать композиционные и колористические закономерности хохломской росписи.

Личностные:

- демонстрировать навыки последовательного выполнения декоративных элементов;
- проявлять творческое воображение и вариативность в создании узоров.

Метапредметные:

- проявлять творческое воображение и вариативность в создании узоров.
- проявлять способность составлять орнаментальные композиции с учётом формы изделия.

Ход занятия:

- * Организационная часть
- * Практическая работа. Выполнение эскиза в стиле хохломской росписи
- * Индивидуальная работа. Выполнение эскиза в цвете
- * Просмотр и обсуждение работ
- * Рефлексия. «Золотая Хохлома»
- * Уборка рабочих мест

Содержание занятия:

На последнем занятии педагог выставляет образцы хохломской посуды, присутствовавшие на первом занятии, их можно брать в руки, рассматривать.

Учащимся предлагается ролевая игра: Все учащиеся «превращаются» в художников по росписи хохломской посуды, а педагог в мастера художественной мастерской, который дает своим подчиненным задание выполнить эскизы росписи блюда в стиле хохломской росписи.

Учащимся раздаются заготовки из желтого не глянцевого картона диаметром 18-19 см в зависимости от величины картона. В альбоме первоначально делается небольшой графический эскиз замкнутой композиции в круге.

Предварительно педагог, работая маркером на магнитной доске, дает понятие о замкнутой фронтальной композиции в прикладном искусстве.

На следующем этапе работы ребята переносят придуманный рисунок узора на картонную заготовку и приступают к выполнению эскиза в цвете.

В середине занятия ребята делают перерыв на физминутку.

Для росписи используются гуашевые краски: алая красная, окись хрома, черная (традиционные), можно окись хрома заменить на изумрудную зеленую (не традиционно), непременно надо озвучить это отличие.

Роспись делается беличьими, колонковыми кистями или синтетическими кистями, соответствующими по упругости натуральным.

Во время всего занятия педагог работает с учащимися индивидуально, сначала над эскизами, потом помогает провести бордюр или усик по краю «блюда», правит ягоды и травку.

Завершающим этапом становится выставка и обсуждение эскизов, а также происходит рефлексия (возврат, запоминание, закрепление материала, пройденного на предыдущих занятиях)

Вопросы для закрепления темы:

- В каком веке родился Хохломской промысел? (XVII век)
- Где географически располагался Хохломской промысел? (Нижегородская область)
- Отличие от Городецкой росписи? (Различные приемы обработки древесины и росписи. Отсутствие жанровых изображений)
- С каким временем года можно сравнить колорит хохломской росписи? (С осенью)
- Отчего на хохломской посуде золотой фон? (Серебряная полуда, после покрытия олифой и закаливании в печи приобретает золотой цвет)
- Что такое травная роспись? (Роспись травкой по фону)
- Что такое роспись «под фон»? (Изображение обкрашивается фоном вокруг травки).

3. Заключение.

Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, реализующих программы художественной направленности. Серия занятий «Золотая Хохлома» подходит для проведения в студиях изобразительного искусства или декоративно-прикладной направленности. Пособие составлено с учетом современных требований к преподаванию изобразительного искусства и построено на методе проблемного обучения.

Цель разработки - оказание методической поддержки педагогам - успешно реализована через её структуру и содержание. Четкое, последовательное изложение материала, подкрепленное системой заданий, создает прочный фундамент для организации творческой деятельности обучающихся.

Методические рекомендации не только дают педагогу готовый инструментарий для проведения занятий, но и решают важные развивающие и воспитательные задачи. Работа в технике «Хохломская роспись» способствует формированию у учащихся художественного вкуса, терпения, точности и развивает мелкую моторику, что имеет метапредметное значение. В результате системной работы по проведению занятий, посвящённых Родине, её культурным традициям и народному творчеству, можно сделать вывод о том, что такая деятельность, способствует творческому развитию учащихся, объединяет все виды культур: эстетическую, нравственную, познавательную, игровую, этическую.

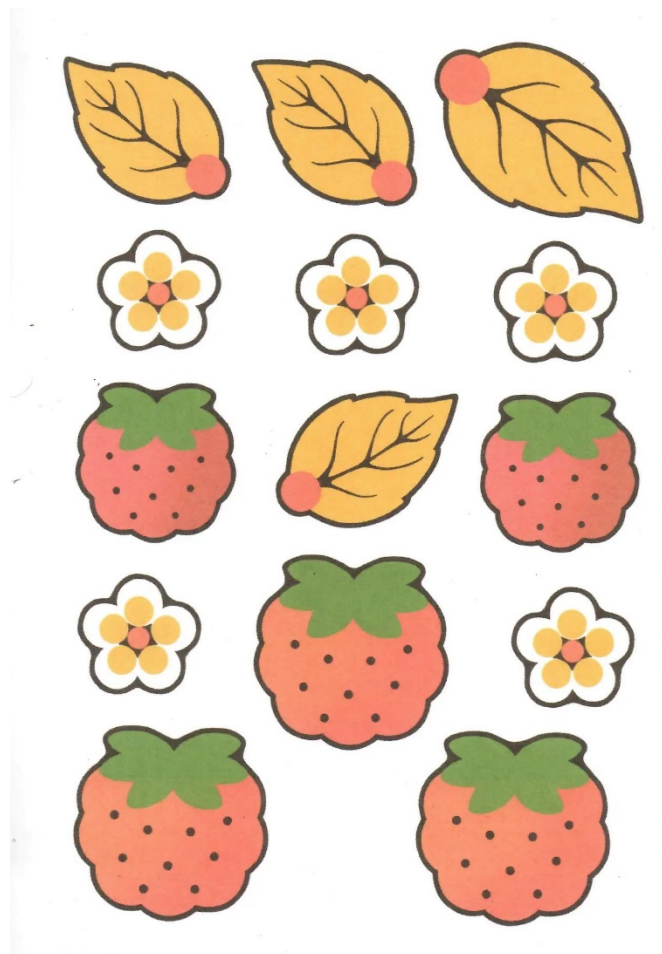
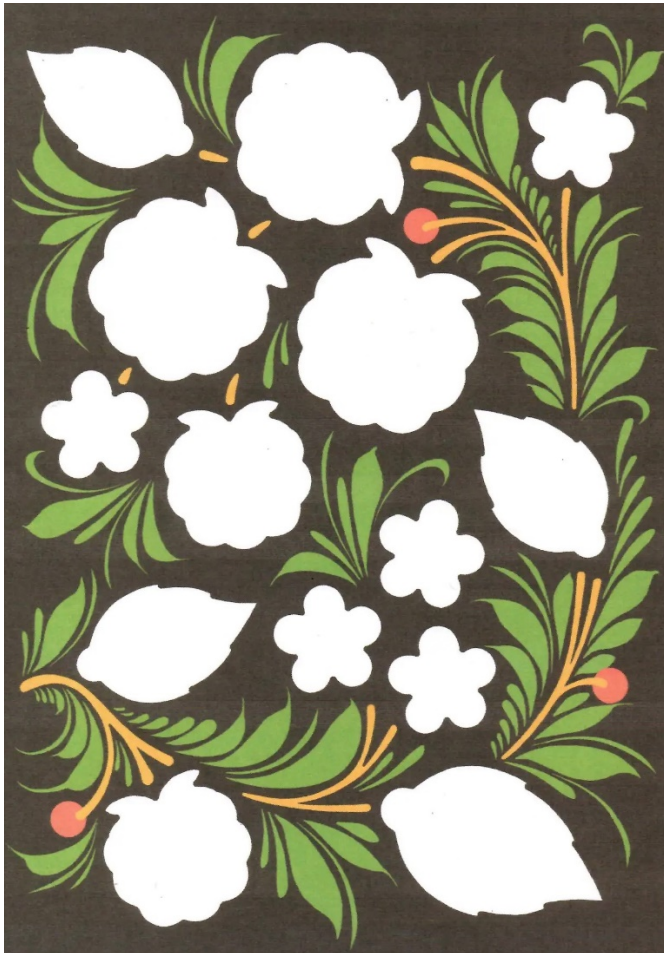
Таким образом, данная методическая разработка является завершённым, профессионально выполненным продуктом, который соответствует современным требованиям к учебно-методическим материалам и рекомендуется к широкому практическому использованию заявленным кругом специалистов.

4. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

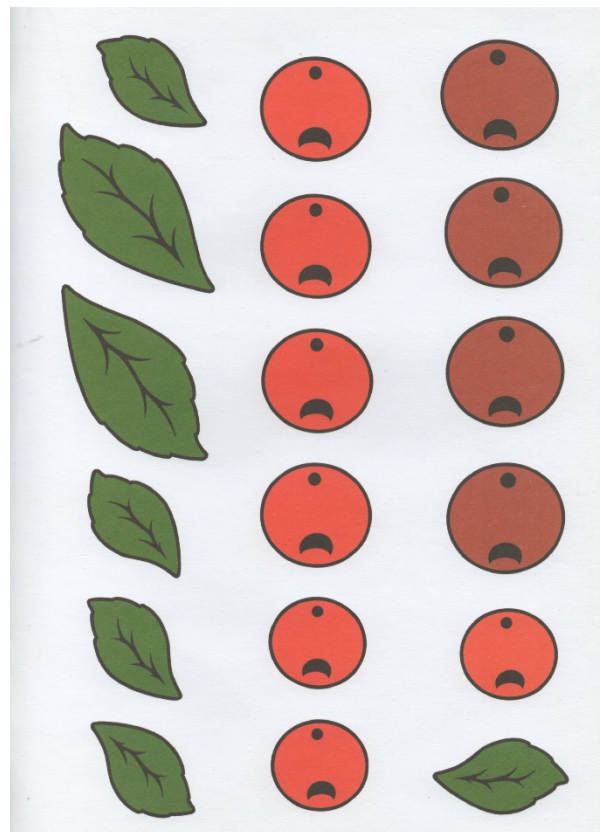
1. С.К. Жегалова, «Русская народная живопись» Москва. «Просвещение» 1984г.
2. С.А.Иванова, Е.А.Пономарева «Промыслы России» (серия альбомов), Москва, 2006-2008.
3. И. Баранова, «Первые уроки. Промыслы» (рабочие тетради), Москва, 2006
4. Б.С Кузин, «Изобразительное искусство» 1-4 классы, М. : Дрофа 1997. – 112 с. : ил.
5. Ю.Г.Дорожин, Искусство детям (рабочие тетради), Москва, 2008-2009
6. Ж.В.Андриевская, «Чудеса народных промыслов России», Ростов н/Дону: Феникс, 2023. – 119 с.: ил.

- <http://www.xrest.ru/preview/107079/>
- <http://www.xrest.ru/images/collection/00107/079/>
- http://best-muzon.ru/russkie_narodnye_pesni
- Хохлома
<http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=2&t=12020&start=325>
- Петриковская роспись
- <http://www.24open.ru/9xxz/blog/242429/comments/>
- Декоративная роспись по дереву (Шедевры народного искусства России)
- <http://books.tr200.ru/v.php?p=8379&t=12&id=374862>
- Шедевры деревянного зодчества этнографического музея архитектуры и быта...
- http://www.suveniograd.ru/sights.php?lang=1&id=800&filtr_s=800
- Экскурсия в музей Петриковской росписи.
- <http://bus.dp.ua/u3.html>

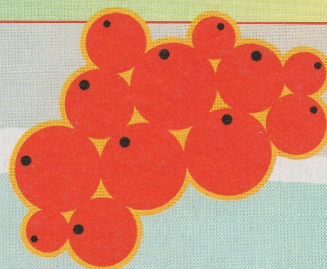

Рисовала
Л. Жданова

Аппликация развивает аккуратность, абстрактное
и пространственное мышление,
координацию, мелкую моторику рук,
художественные способности, прививает
любовь к труду и творчеству.
Рекомендуется использовать
клей ПВА, или аналогичный ему.

8Ап4_3125

Игрушка для детского творчества из бумаги и картона «Сделай сам».

Серия «Вырежи и наклеи».

Дизайн обложки Е. Кочетков.

ООО «Хатбер-пресс», 123056 г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 29.

Формат 70х100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Подписано в печать 10.07.06. Тираж 20 000 экз. Заказ № 1583

СЭЗ № 50.СА.01.963.П.001185.12.05 от 26.12.2005 г.

Изготовлено ООО «Хатбер-М», 117545, Москва,

ул. Подольских Курсантов, д. 3, стр. 2.

Лицензия ИД № 00146

Оптовая продажа: (495) 105-1108

© ООО «Хатбер-пресс», 2006 г.

© ООО «Компания Дельта-М», 2006 г.

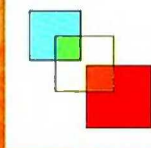

ISBN 5-94107-283-X

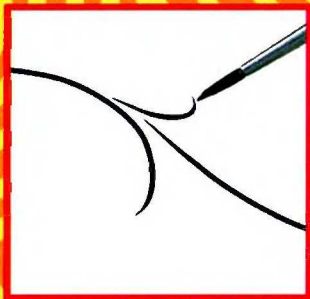

9 785941 072835 >

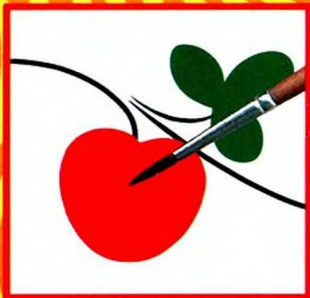

1

2

3

Издательство
Мозаика-
Синтез

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

ОСНОВЫ НАРОДНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

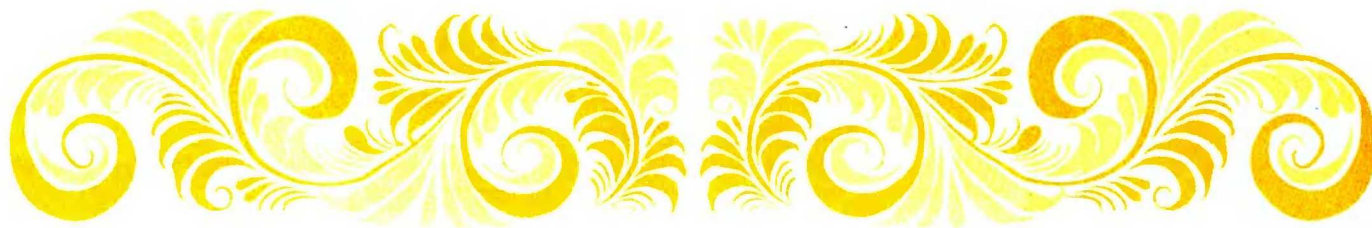
Л. В. Орлова

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Рабочая тетрадь по основам народного искусства

Рекомендуется для занятий с детьми 6–8 лет
на уроках труда и изобразительного искусства

Москва
Мозаика-Синтез

Данное издание выпускается в рамках серии рабочих тетрадей «Искусство — детям» и знакомит детей с основами народного и декоративно-прикладного искусства. Серия предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста на уроках труда и изобразительного искусства. В данной тетради представлены основные приемы хохломской росписи. Материал изложен по принципу от простого к сложному, от изучения основных элементов хохломской росписи и упражнений на повтор до заданий на импровизацию и роспись объемных изображений.

Книга с успехом может быть использована учителями, воспитателями старших групп дошкольных образовательных учреждений, педагогами художественных школ, руководителями кружков и различных студий, а также родителями в домашних занятиях с детьми.

Для начала работы необходимо иметь:

- краски гуашевые желтого, красного, зеленого и черного цветов;
- кисти беличьи № 2 и № 3;
- банку с водой;
- мягкую тряпочку для снятия лишней краски с кисти;
- листок белой плотной бумаги или белую мелкую тарелку без узоров, которая будет служить палитрой.

Занятие 1. Узор «травка»

Учимся рисовать простейшие элементы травного орнамента. Дети выполняют упражнения на повтор главных отличительных элементов узора «травка». В хохломской росписи «травкой» называется орнамент, выполненный отдельными ритмично расположенными мазками.

Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без нанесения предварительного рисунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя пальцами перпендикулярно поверхности листа. В упражнение включены главные элементы «травки»:

«Осочки» — самый простой элемент узора; он выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз;

«Травинки» — это мазки с небольшим плавным утолщением;

«Капельки» рисуются приемом прикладывания кисти к бумаге;

«Усики» рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в спираль.

«Завитки» выполняются с легким нажимом в середине элемента;

«Кустик» — это наиболее сложный элемент «травки»; он состоит из более простых симметрично расположенных элементов — «осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков».

Занятие 2. «Подарок для Мишутки»

Во всех заданиях на импровизацию дети сначала рассматривают роспись, выполненную мастером, а затем самостоятельно расписывают рисунок изделия.

Рассмотрите с детьми чашку с травным узором, выполненную мастером. Праздничный и торжественный колорит росписи достигается сочетанием золотого, красного и черного цветов.

Детям предлагается самостоятельно придумать и украсить ложку элементами травного орнамента, используя два цвета — черный и красный.

Занятие 3. Травный орнамент

Цель занятия — постепенно, методом от простого к сложному, научить детей рисовать сложный травный орнамент, с использованием всех ранее изученных элементов.

Сначала дети упражняются в наведении ведущего стебля «криуля». Главный элемент «криуля» — «завиток», он имеет одинаковую длину и закручивается попеременно то вверх, то вниз. Затем узор усложняется добавлением красных и черных «кустиков».

Занятие 4. Роспись чашки

Рассматривая солонку с травным узором, обращаем вни-

мание детей на ритмичное чередование элементов орнамента. Плавное течение ведущей линии — «криуля» подчеркивает округлую форму изделия, красный и черный цвета придают росписи торжественное и праздничное звучание.

Дети украшают чашку травным орнаментом, самостоятельно наводя ведущий стебель и используя ранее изученные элементы травного орнамента.

Занятие 5. Узор «листочки»

В хохломском узоре «листочки» кроме красного и черного цветов используются также зеленый и желтый.

Занятие 6. Роспись салфетницы

Рассматривая работу мастеров, следует обратить внимание детей на расположение ветки с осенними листочками. Свободное расположение листочков, травки подчеркивает форму изделия, придает легкость и пышность узору.

Дети импровизируют, создают свою композицию, применяя хохломскую палитру красок: красный, зеленый, черный и желтый цвета.

Занятие 7. Узор «ягодки»

На этом занятии дети учатся рисовать узоры кистью и печаткой-тычком. Тычок делается из бумаги, для этого полоска бумаги сворачивается в тугую трубочку.

Ягоды брусничка, смородинка и рябинка (левая сторона листа) рисуются печаткой-тычком.

Ягоды крыжовник, клубничка и малинка рисуются кистью. По высохшей краске ягоды «разживляются» желтым цветом.

Занятие 8. «Уточка-солонка»

Дети расписывают изделие кистью и печаткой-тычком, используя «разживку» и другие приемы росписи.

Занятие 9. Орнамент с «ягодками» и «листочками»

Дети упражняются в рисовании хохломского орнамен-

та с использованием ранее изученных элементов, дорисовывая орнаментальную полосу по образцу.

Занятие 10. Вазочка для цветов

Рассматривая вазочку, расписанную мастером, обратите внимание детей на соответствие узора и формы предмета. Ветка спелых ягод обвивает поверхность изделия, создавая непрерывную полосу орнамента.

Дети самостоятельно придумывают и расписывают вазочку, обращая внимание на соответствие узора и формы предмета.

Занятие 11. «Золотые травы России»

Это итоговое занятие, на котором дети могут использовать все ранее изученное. Детям предлагается самостоятельно украсить красные и желтые лепестки и цветки разнообразными хохломскими узорами. Затем эти заготовки можно вырезать и сделать из них аппликацию в виде красочного хохломского букета. Букет будет более красивым и пышным, если дети дополнят его легкими веточками травки. В тетради в качестве примера изображен один такой букет.

При желании сделать большой букет, дети могут вырезать аналогичные заготовки из цветной, желтой или красной, бумаги и затем украсить их по своему вкусу.

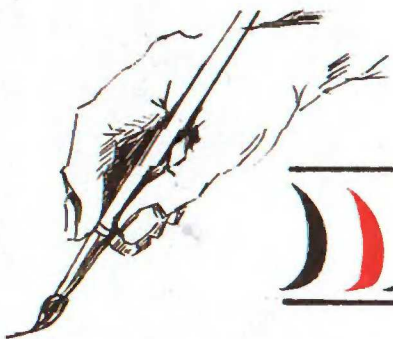
Коллективная работа «Хохломской букет»

В качестве итогового занятия можно создать коллективную работу при участии всех детей. Для этого каждый ребенок заготавливает несколько лепестков из цветной бумаги желтого или красного цвета и расписывает их. Затем на большом листе ватмана выклеивается красочный хохломской букет, в котором найдется место для работы каждого ребенка. Букет можно украсить усами и кустиками. Такая коллективная работа будет хорошим украшением групповой или классной комнаты.

Из таких заготовок можно выклеить не только букет, но и гирлянду, орнамент, орнаментальную рамку и т. д.

УЗОР «ТРАВКА»

«ОСОЧКИ»

«ТРАВИНКИ»

«КАПЕЛЬКИ»

«УСИКИ»

«ЗАВИТКИ»

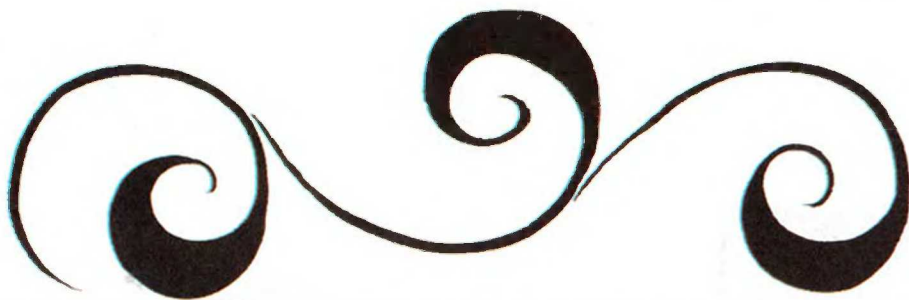

«КУСТИКИ»

ПОДАРОК ДЛЯ МИШУТКИ

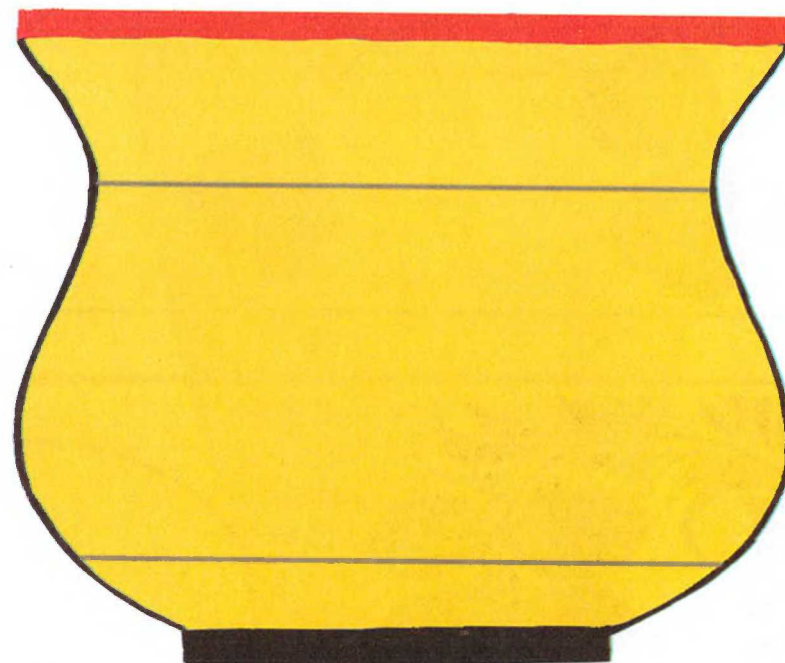
ТРАВНЫЙ ОРНАМЕНТ

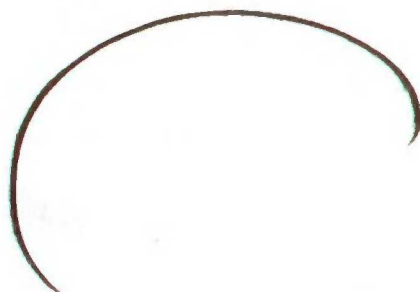
ВЕДУЩИЙ СТЕБЕЛЬ — «КРИУЛЬ»

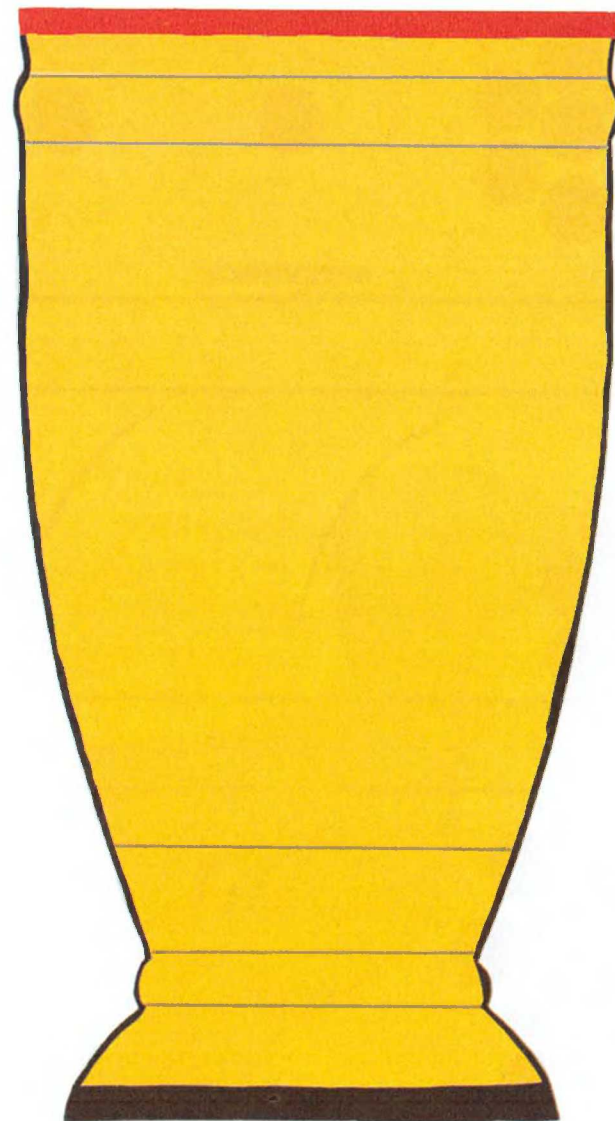
РОСПИСЬ ЧАШКИ

УЗОР «ЛИСТОЧКИ»

РОСПИСЬ САЛФЕТНИЦЫ

УЗОР «ЯГОДКИ»

БРУСНИЧКА

КРЫЖОВНИК

СМОРОДИНКА

КЛУБНИЧКА

РЯБИНКА

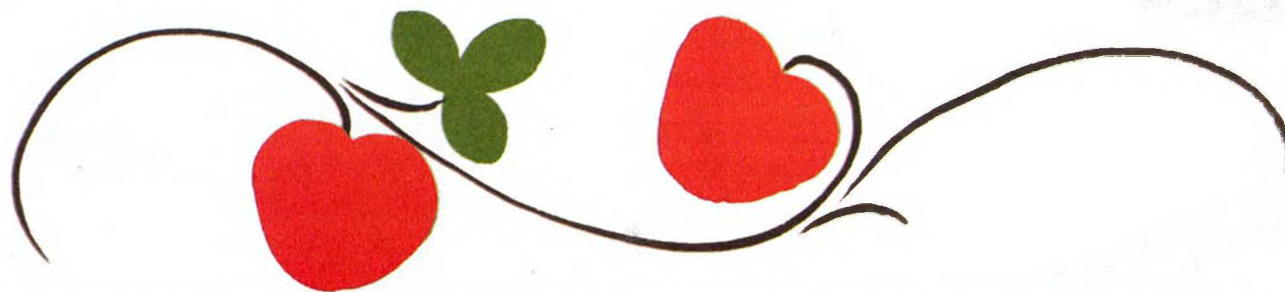
МАЛИНКА

«УТОЧКА-СОЛОНКА»

ОРНАМЕНТ С «ЯГОДКАМИ» И «ЛИСТОЧКАМИ»

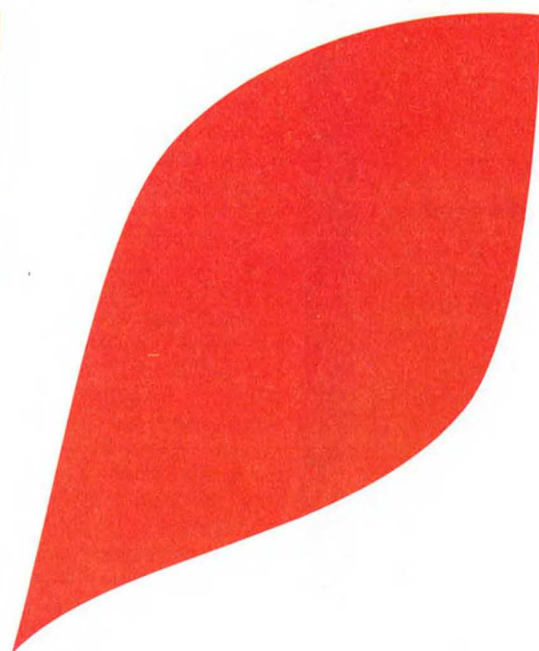
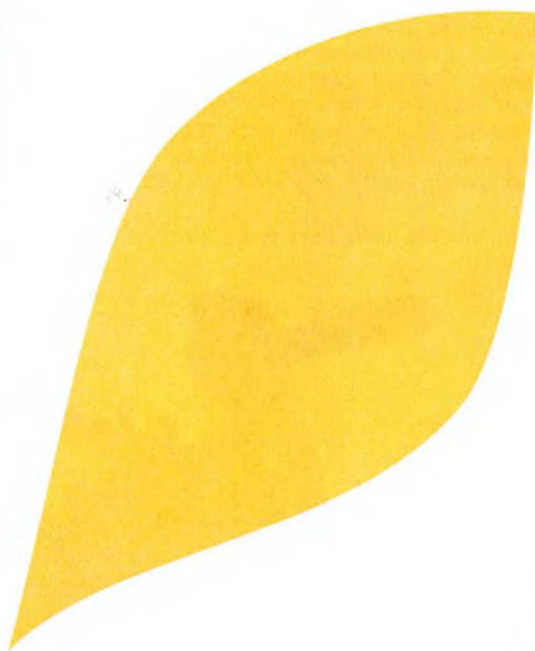
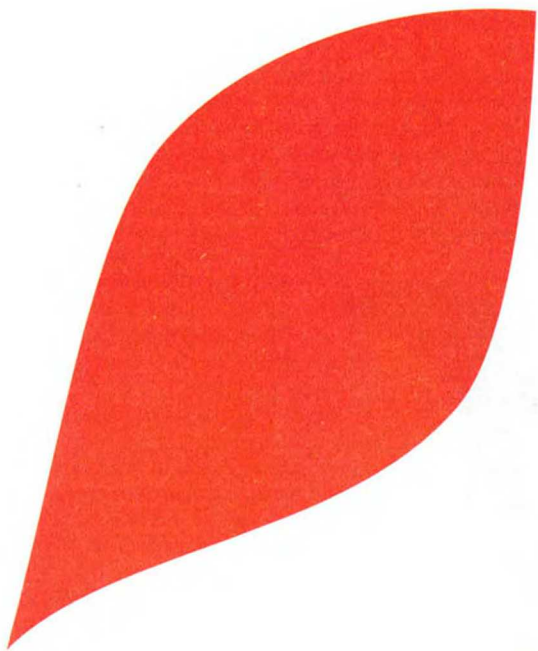
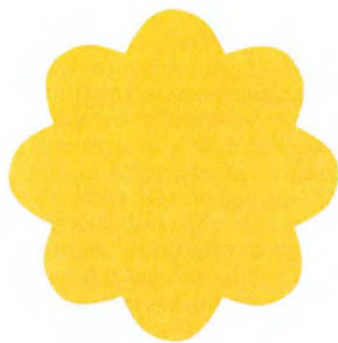
ВАЗОЧКА ДЛЯ ЦВЕТОВ

«ЗОЛОТЫЕ ТРАВЫ РОССИИ»

«ЗОЛОТЫЕ ТРАВЫ РОССИИ»

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА

Золотая Хохлома — яркое, самобытное явление русского народного декоративно-прикладного искусства. Этот традиционный художественный промысел имеет более чем трехсотлетнюю историю. Он возник в XVII столетии в Нижегородском Заволжье вблизи торгового села Хохлома.

В этом глухом лесном краю исторически сложились весьма благоприятные условия для развития народных художественных промыслов и ремесел. Вся территория края представляла собой как бы одну разбросанную по сотням деревень мастерскую, где жители, будто сговорившись, поделили между собой весь технологический процесс. Жители деревень занятые на отдельных трудовых операциях селились рядом, составляя свой «цех» или «куст». У каждой группы деревень был центр — крупное торговое село, куда крестьяне каждую неделю приезжали на базар сбывать выработанную продукцию. Деревни, где точили и окрашивали деревянную посуду, группировались вокруг крупного торгового села Хохлома, давшего название всему искусству росписи.

Деревянная посуда была распространена на Руси с давних времен: деревянную ложку или миску можно было увидеть на столе у боярыни и в избе крестьянина, в хозяйстве богатого вотчинника и в царском обиходе. Нарядную деревянную посуду окрашивали в яркие, сочные цвета и расписывали разными красками, порой золотом и серебром. Красиво отделанная ложка или ковш считались подарком. Но даже самую простую посуду нельзя было использовать неокрашенной: от горячей пищи древесина *расслаблялась*, в ней образовывались трещины. Поэтому неокрашенную посуду покрывали олифой — вареным льняным маслом.

Расписная, да еще с золотом, посуда была недоступна для крестьянина. Однако народные мастера сумели сделать посуду не хуже золотой боярской, но пользоваться ею могли и крестьяне. Так появилась посуда с хохломской росписью — посуда, которая легко выдерживает горячее, не боится, по словам мастеров, ни жары, ни стужи, хорошо моется, долго служит, по нарядности соперничает с золотой, а по цене доступна беднякам.

Происхождение приемов окраски деревянной посуды в золотистый цвет без применения золота и сегодня остается загадкой даже для специалистов. Оригинальная, веками отработанная технология и есть

тот волшебный процесс, который обычное белое дерево превращает в блестящее золотом изделие.

Процесс изготовления хохломской посуды совсем не прост. Сначала изделие вытачивали из сырого дерева. Белую посуду («бель») 12–15 суток выдерживали при комнатной температуре для просушки. Затем ее грунтовали, обмазывали глиной. Дело в том, что древесина очень пористый материал, и чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, ее нужно было промазать. Хорошим материалом для этого оказалась обычная глина. Эту глину мастера называли вапом, отчего и сам процесс пропитки изделий глиной стали называть *ваплением*. Глину растворяли в теплой воде, разминали кусочки, перемешивали, получая раствор определенной густоты. Потом смазывали стенки изделия толстым слоем и оставляли на некоторое время — раствор должен был впитаться. Затем смазывали снова. Провапленное таким образом изделие с образовавшейся на нем глиняной коркой ставили на доски, где оно должно было просохнуть.

Высохшее изделие пропитывали льняным невареным маслом и снова выдерживали небольшое время, чтобы слой глины смешался с маслом. Затем изделие шлифовали, протирая поверхность льняным мочалом и льняным отрепьем. После шлифовки изделие ставили на доски в истопленную печь и держали там 4–5 часов.

Следующая операция — *шпаклевка*, то есть замазка изделия глиной, смешанной с олифой. Эта смесь должна была заделать все неровности, сучки, трещинки и другие дефекты древесины. Прошпаклеванное изделие снова ставилось на просушку.

Затем следовала обработка олифой для создания на изделии масляной пленки. Олифой изделия промазывались три раза, каждый раз в промежутках снова подсушивались и только тогда ставились в печь при температуре 80–90 градусов. Проолифенное таким образом изделие *лудили* — обмазывали оловянным (алюминиевым) порошком, и оно становилось «серебряным».

Только после этого изделие было готово к росписи красками. Расписанное луженое изделие вновь обильно обмазывали олифой и ставили на доски в нежаркую печь для *каления*. И только тогда «серебряные» изделия волшебным образом превращались в «золотые», приобретая наконец такой хорошо знакомый всем вид.

Советуем прочитать

- Жегалова С. К. Росписи Хохломы. — М.: Детская литература, 1991.
- Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство. — М.: Просвещение, 1984.
- Шевчук Л. В. Дети и народное творчество. — М.: Просвещение, 1995.
- Хохломская роспись по дереву. Наглядное пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2002.

«Искусство — детям»
подписной индекс
в каталоге «Роспечать»:
82311

Подписаться можно с любого
месяца во всех почтовых
отделениях России

По вопросам оптовых
закупок обращайтесь
в отдел реализации
по телефону:

(499) 728-36-10
(многоканальный)

ISBN 978-5-86775-036-7

Издание «Искусство — детям» предназначено
для обучения 5–9 лет основам изобразительного
искусства и художественного труда.

Каждый выпуск — это красочный альбом,
представляющий собой цикл занятий
по определенной теме с игровыми, подробно
иллюстрированными заданиями для детей
и методическими рекомендациями для педагогов
и родителей.

Это учебное пособие рекомендуется
для работы в детских образовательных
учреждениях по «Программе обучения и воспитания
в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой,
В. В. Гербовой и Т. С. Комаровой.

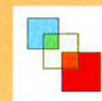
При издательстве работает магазин по адресу:

123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 2 (м. «Полежаевская»),
телефон: (499) 728-36-10 (многоканальный)

Полный каталог издательства «Мозаика-Синтез» смотрите на сайте:

www.msbook.ru

Подписано в печать 01.10.08. Тираж 15 000 экз. Заказ №1650
Отпечатано на ОАО «Фабрика офсетной печати №2»
141800, г. Дмитров, Московская обл., ул. Московская, 3.

Издательство
«Мозаика-Синтез»

123308, г. Москва,
ул. Мневники,
д. 7, корп. 1.
Тел. (499) 946-25-33

«ИСКУССТВО — ДЕТЯМ». 10.08
Хохломская роспись
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Художник **Л. Орлова**
Редактор **Ю. Дорожин**
Компьютерная графика, верстка **Р. Нафигов**
Художественный редактор **Т. Чижкова**
Корректор **И. Васильева**