

«Самым высоким видом искусства,
самым талантливым,
самым гениальным является
народное искусство,
то есть то, что запечатлено народом,
сохранено, то, что народ пронес
через столетия».

М.И. Калинин

Педагогическая технология

«Ознакомление учащихся 6-7 лет с орнаментом на уроках изобразительного искусства с использованием различных техник и материалов

Пояснительная записка

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит народному декоративно-прикладному искусству. Оно самой жизнью народа, в процессе труда, из естественного стремления к красоте и творчеству. Характер образов и мотивов народного декоративного искусства неразрывно связан со свойственными ему задачами преобразования среды, окружающей человека, и его самого в соответствии с представлением о добре и красоте. Творцы народного искусства были связаны с природой. Она давала им необыкновенно широкие возможности для постоянных наблюдений над миром животных и растений, образы которых использовались затем в творчестве.

Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством способствует решению труднейших задач - расширения и развития у детей художественных представлений, духовных потребностей, становления художественного вкуса, позволяет эффективно развить у младших школьников творческую фантазию, интерес и любовь к народному искусству, искусству родного края.

В процессе выполнения декоративных рисунков учащиеся начинают понимать тесную связь практического назначения предмета и его формы, материала, элементов украшения, учатся выразительному решению декоративного украшения вещи.

Цель образовательной технологии: ознакомление учащихся с основами народного декоративно - прикладного искусства, в частности – с орнаментом. Освоение его посредством применения различных техник рисования и дополнительного материала.

При обучении детей декоративному рисованию решаются следующие **задачи** в области их художественного восприятия:

- воспитание у детей интереса к предметам искусства в быту;
- усвоение детьми различных приемов изображения декоративного узора;
- передача простыми приемами мотивов узора;

- обучение детей композиционному построению узора на бумаге разного формата;
- знание терминов, развитие навыков и умений.

Актуальность технологии заключается в том, что позволяет сделать образовательный и воспитательный процесс учащихся наиболее эффективным и доступным. Знакомство с народным декоративно-прикладным искусством способствует решению труднейших задач, стоящих перед педагогом в области эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения, - расширения и развития у детей художественных представлений, духовных потребностей, становления художественного вкуса.

Педагогическая целесообразность технологии – это предоставление учащимся возможности самовыражения путём применения дополнительного материала и различных техник рисования, а также совокупности методов и приемов обучения данной темы, построенных таким образом, что учащийся в кратчайшие сроки овладевает необходимыми умениями и навыками.

Новизна данной технологии состоит в использовании различных материалов и техник рисования на уроках, что позволяет решать задачи по развитию художественно – творческих способностей с большим успехом. Например, техника использования ватных палочек позволяет нанести круглый отпечаток более ровно в сравнении с кистью, использование печаток позволит сделать рисунок более выразительным за счет четкого повторения элементов; рисования фона по-мокрому листу поможет выделить основной узор на листе, а рисование фломастерами даст более тонкую прорисовку линий. Пальчиковая живопись так же способствует развитию мелкой моторики, так как воздействует на акупунктурные точки на руках.

Различные техники рисования как средство коррекции психики позволяют маленькому художнику, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают свободу, вселяют уверенность в своих силах. Владя разными навыками и способами изображения предметов или действительности окружающего мира, ребёнок получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает занятию творческий характер. Такие занятия так же расширяют кругозор, воспитывают свой вкус, приобретают способность находить красоту в обыденном, развивают зрительную память и воображение.

Ознакомление с орнаментом

Исследователь русского народного прикладного искусства М. Н. Каменская отмечает, что в декоративно-прикладном искусстве народных мастеров четко выделяются два вида изображений — сюжетные и орнаментальные.

Очень важную роль в формировании облика декоративной композиции играет орнамент.

Орнамент является важнейшей частью народного и декоративно-прикладного искусства. Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических элементов или элементов

растительного и животного мира. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инструментов и т. д.), оружия, широко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать красками, вышить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть многоцветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен.

Основная задача орнамента – сделать предмет более нарядным и привлекательным, художественно выразительным.

По характеру композиционных схем можно выделить такие типы орнамента: ленточный (фриз, бордюр, кайма), имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток с элементами орнамента) и замкнутый (в круге, в квадрате, прямоугольнике, треугольнике и т. д.).

В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Геометрический орнамент может состоять из точек, линий (прямых, ломаных, зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и т. д. Геометрический орнамент является одним из древнейших. С его помощью первобытный человек выражал свое представление о мире. Вначале это были простые, легко запоминающиеся знаки-символы: круг обозначал солнце, прямая горизонтальная линия – землю, квадрат или ромб – поле, волнистая линия – воду. Их ритмическое расположение на предмете, возможность составления более сложных узоров побуждали к творчеству, развивали эстетические чувства человека и его мышление. Постепенно люди стали обогащать орнамент реальными наблюдениями и фантастическими мотивами, соблюдая при этом ритмическое начало узора, усложняя его содержание и эстетическую значимость.

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, ветвей и т. д. Наиболее часто встречается у всех народов мотив «древо жизни» - это растительный орнамент. Его изображают и как цветущий куст, и более декоративно - обобщенно. В древнегреческих растительных орнаментах часто использовали изображения аканта, лотоса, папируса, пальмы и т. д. А у восточных народов популярным растительным мотивом был орнамент «ислими» - спирально извивающийся вьюнок. Композиции такого орнамента весьма разнообразны.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных. Иногда подобный орнамент называют звериным стилем. Декоративные изображения птиц и рыб также относятся к этому виду орнамента.

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека. Сюда же

можно отнести различные фантастические существа типа дева - птица, человек - конь и другие.

Нередко в узорах встречаются *сочетания самых разных мотивов*: геометрических и растительных, антропоморфных и зооморфных. Такой орнамент можно назвать комбинированным. Выбор орнамента зависит от того, для чего служит изделие: для украшения, оберега, придания сил хозяину, привлечения удачи, счастья. Для этих целей и служит многообразие орнаментов.

Задачи педагогической технологии:

Образовательные:

- Расширить представления детей об окружающем мире.
- Дать детям знания об орнаменте: история возникновения, символика, виды орнамента, применение в быту.
- Расширять представления детей о различных техниках рисования: «по-сырому», рисование пальчиком, ватными палочками, оттиск печатками.
- Усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием: применение штампов, трафаретов, палочек, ватных палочек.

Развивающие:

- Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой деятельности учащихся.
- Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер.
- Формировать творческую активность, художественный вкус.

Воспитательные:

- Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца.
- Воспитывать выдержку, волевое усилие, способность быстро переключать внимание.

Реализация материала по технологии предполагает 6 сдвоенных занятий в течение учебного года по 35-40 минут. Форма занятий – групповая.

На ознакомление младших школьников с орнаментом отводится 4 занятия. На каждом занятии дети знакомятся с определенным видом орнамента, для рисования которого предлагается своя техника и материалы. Последовательность занятий подразумевает поэтапное знакомство с видами орнамента (на каждом занятии отдельный вид орнамента). Такое построение обеспечивает более качественное усвоение знаний по данной тематике.

Методическое обеспечение образовательной технологии.

Данная технология имеет ряд особенностей.

Во-первых, использование дополнительного материала и различных техник выполнения повышает интерес детей к занятию.

Во-вторых, чередование в ходе занятий различных видов деятельности (пальчиковые игры, физкультурные минутки) детей не допускает утомляемости детского организма.

В-третьих, широкий спектр методов и приёмов работы с детским коллективом способствует лучшему усвоению материала.

Технологией предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на решение определенной задачи (см. конспекты).

Учащимся предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.

Методы и приемы:

- ❖ мотивация к выполнению практического задания;
- ❖ показ композиционных схем расположения узора на предмете; показ иллюстраций, презентаций;
- ❖ составление композиционного орнамента способом наложения;
- ❖ игровые приемы; игры-путешествия; погружение в сказку;
- ❖ использование разных художественных материалов;
- ❖ использование различных техник рисования: рисование пальчиком, палочкой, рисование «по-сырому».

Приемы использования различных техник рисования

Пальцевая живопись

(Для темы «Знакомство с растительным орнаментом»)

Знакомить детей с различными техниками рисования лучше с рисования пальчиками – это самый простой способ получения изображения. На каждый пальчик-кисточку свою краску. Можно рисовать точками, пятнышками, разводами - и на улице пойдет снег, а из труб потянет дымок, а какая гроздь винограда, просто загляденье.

Техника рисования палочками.

(Для темы «Знакомство с растительным орнаментом»)

Эта техника подразумевает под собой создание рисунка путем оставления отпечатков различными палочками: ватными или просто остро заточенными. Для этой цели подойдет кусочек салфетки и ватные палочки, акварель, гуашь.

Дети всегда с удовольствием наносят отпечатки на бумагу, создавая рисунок, который впоследствии можно дополнить.

Для детей техника пуантилизма очень удобна. При рисовании можно пользоваться шаблоном, просто заполняя части рисунка точками нужного цвета. Можно, наоборот, рисовать только цветные контуры предметов с помощью точек. Интересно дополнять точками готовые рисунки, к примеру, именно так дети рисуют гуашью снег, снежинки или снеговика поверх готового акварельного рисунка.

Оттиск печатками из картофеля

(Для темы «Рисуем ковер» (геометрический орнамент))

Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков самые разнообразные композиции. Ребенок прижимает печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист бумаги. Можно использовать половинку яблока.

Техника рисования по мокрому листу.

(Для темы «Ознакомление с животным орнаментом»)

Как правильно смочить лист для рисования.

Это самое главное в технике рисования по мокрому листу. Нужно найти золотую середину: слишком сухой лист не позволит краске красиво растекаться. Если же воды слишком много, краска растечется по всему листу и так же рисунок не получится. Рисуют по мокрому листу легкими прикосновениями кончиком кисточкой. При прикосновении кисточкой с краской к мокрому листу, краска должна растекаться примерно на 1-2 сантиметра в диаметре вокруг кисточки.

Если краска не растекается, значит, вы недостаточно смочили лист. Если краска бесформенно растекается очень сильно, значит много воды. Лишнюю воду можно убрать сухой кисточкой или губкой.

Можно по мокрому листу рисовать только фон для будущего рисунка. А можно с помощью трафарета нарисовать какую-то фигуру (например, животное) и мокрым сделать фон только вокруг этой фигуры.

Методические рекомендации

Работу с детьми по обучению декоративной деятельности следует начинать с ознакомления с декоративным искусством, используя такие формы и методы:

1. Экскурсии на производство (художественный цех, мастерская и др.).
2. Выставка изделий народных мастеров.
3. Просмотр фильмов, художественных альбомов, открыток.

Ожидаемые результаты освоения технологии и способы их проверки

Главным результатом реализации технологии является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок.

Подведение итогов работы проводится в форме выставки (после каждого занятия). Дети получают поощрения, повышающие их самооценку.

*По окончании блока занятий учащийся должен
знать:*

- виды орнамента;
- общие особенности возникновения орнамента в народном декоративно-прикладном творчестве;
- различать и называть различные техники рисования.

Уметь:

- пользоваться дополнительным материалом для создания наибольшей выразительности в рисунке;
- использовать в своем рисунке различные техники рисования;
- применять знания орнамента в декоративной композиции.

В начале обучения проводится мониторинг в виде теста и практического задания, где педагог видит уровень знаний и умений детей по данной тематике. В конце обучения так же проводится повторный мониторинг, где видна положительная динамика знаний и умений учащихся.

Для определения уровня знаний и навыков учащихся, им дается два задания: украсить предложенный рисунок, используя предложенные дополнительные материалы, ответить на вопросы в тесте.

Заключение

Использование в работе с младшими школьниками и освоение ими культурного наследия русского народа формирует интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на эмоциональную и нравственную стороны личности.

Обращение к огромному и богатому миру русской культуры особенно необходимо ещё и потому, что она животворно и очищающее влияет на маленького человека.

Изделия декоративно-прикладного искусства, которые видят дети, раскрывают перед ними богатство культуры народа, помогают им усвоить нравы, обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное.

Произведения народного прикладного искусства должны сыграть важную роль в художественном развитии учащихся: в формировании художественного вкуса, в обогащении образной выразительности создаваемых детьми работ, в развитии их воображения и фантазии.