

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: **Декоративное панно «Хохломская роспись»**

Студентка

Е.В. Алексина

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Руководитель

И.Г. Панов

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой, к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

« _____ » _____ 2018 г.

Тольятти 2018

АННОТАЦИЯ

к бакалаврской работе на тему:

Декоративное панно «Хохломская роспись»

Выполнена студенткой Тольяттинского государственного университета
института изобразительного и декоративно-прикладного искусства
кафедры «Живопись и художественное образование»

Елена Викторовна Алексина

Данная бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.

В первой главе рассказывается о истории возникновения и развития хохломской росписи, о первых мастерах и художниках, работающих с росписью в интерьере, а также информация о хохломской росписи в современных интерьерах виды и ее элементы, цветовое значение.

Вторая глава посвящена изучению информации о методике уроках в начальных классах, работа с младшими классами, разработка уроков.

В третьей главе раскрыта последовательность выполнения росписи изделий в соответствии технологическому процессу хохломской росписи, поэтапно рассмотрен ход работы над росписью изделий.

Теоретическая значимость: расширение знаний о технике хохломской росписи, анализ особенностей использования хохломской росписи в декоре интерьера.

В заключении подводятся итоги исследования бакалаврской работы, выводятся окончательные выводы по выбранной теме бакалаврской работы.

В приложениях показаны репродукции панно, поисковые эскизы автора по изучаемой теме, фотоотчет изготовления панно.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава I. Хохломская роспись как вид народного художественного промысла России	
1.1. Зарождение и развитие хохломского промысла.....	6
1.2. Основные виды хохломской росписи	12
1.3. Техники и технология изготовления изделий и хохломской росписи	15
Вывод по I главе	18
Глава II. Методика изучения хохломской росписи в начальных классах	
2.1. Особенности изучения хохломской росписи на уроках изобразительного искусства с учащимися 1-3 классов	20
2.2. Методические рекомендации уроков по изучению основ хохломской росписи в начальных классах	25
Вывод по II главе	34
ГЛАВА III. Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы	
3.1. Выбор темы, разработка эскизов и этапы его выполнения	36
3.2. Ход работы	37
Вывод по III главе	38
Заключение	40
Список используемой литературы	41
ПРИЛОЖЕНИЯ	44

Введение

Мир современного человека достаточно стандартен и даже в чем-то безлик: одинаковые дома, лишенная индивидуальности мебель, типовые аксессуары. Неудивительно, что многие мечтают сделать свой быт оригинальным, выразив, таким образом, свою индивидуальность: не выходит из моды много лет подряд этнический стиль в домах интерьера и не только.

Хохломá — народный русский старинный промысел, родившийся в XVII веке по одной из версий в городе Семенов, расположенный в 80 километрах от Нижнего Новгорода.

Актуальность В современном мире каждому человеку все больше хочется создать атмосферу уюта в своем доме, окружив себя не только необходимыми предметами быта, но и одним из таких необычных предметов как декоративное панно хохломской росписи.

В современном обществе всё больше дизайнеров уделяют свое внимание к предметам ручной работы. Потому что такие вещи индивидуальны и способны подчеркнуть исключительность выбранного ими интерьера.

Панно в интерьере занимает центральную часть композиционного решения помещения, что чаще всего подчеркивается цветом, композицией. Цветовая гамма в панно вероятно является довольно насыщенной, а в эскизе определенно прослеживаются ритм, резкий контраст.

Также панно может иметь более крупный размер, таким образом будет являться центральной точкой композиции определенного.

Объект исследования – процесс декоративного оформления дерева средствами кистевой росписи тарелок

Предмет исследования– техника и технологии хохломской росписи как способ художественного оформления декоративных тарелок.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы данной работы могут быть использованы в теоретических, методических и

практических целях в процессе изучения учениками на занятиях, а также для применения в профессиональной деятельности.

Цель: создание декоративного панно с использованием типовых элементов Хохломы в гуашевой росписи.

Задачи:

- 1.Формирование системы знаний о хохломской росписи.
- 2.Овладение навыками в выполнении эскиза по мотивам хохломской росписи;
- 3.Обучение технике нанесения рисунка с помощью гуашевых красок.
- 4.Овладение приемами росписи.
- 5.Развитие творческого мышления.
- 6.Воспитание интереса и любовь к народному искусству.

Структура дипломной работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ.

1.2. Зарождение Хохломской росписи

Зарождение Хохломской росписи Родина искусства Хохломы – Лесное Заволжье. По краю берегам рек Керженец и Узола издавна жили умелые умельцы золотые руки, делали деревянную посуду и ее расписывали под хохлому. Дерево использовалось самое доступное и легким материалом для создания красивого и необычного предмета быта для интерьера дома и не только. Выточенные из легкой и сухой древесины чашки, соломки, сахарницы, ложки, подставки для горячего, и многое другой утвари для быта человека. Были расписаны художниками мастер яркими узорами из трав, цветов и плодов яблок, ягод придавали особую красоту строгим и лаконичным формам деревянных изделий. В течение нескольких лет мастера народные художники оттачивали свое мастерство каждым днем все больше и больше деревянные изделия их формы приобретали необыкновенную простоту, практичность в применении в быту.

Во 2-й половине 17 века, случился большой и не обычный переполох в жизни людей. Народу, жившему в самом красивом селе на краю заволжских лесах неподалеку от села Хохлома, пришлось скрываться от угнетения, травли за «старую веру», от государевой тирании, «баринного бремени» и прятаться в других деревнях, где ценился труд и роспись на деревянных изделиях.

Художники мастера пытались изображали в своих работах яркие красные цвета, золотистые и черный цвет. Каждый цвет означал свою символику, например, красный цвет изображалась зорь, золотистый лучи солнца, черный символика земли. В народе говорили, что мастер свое изделия специальной кистью, и красками, которые создал сам мастер благодаря природных материалов.

Изображались на Хохломских изделиях художниками Растительные элементы, животный мир, травяные узоры. Созданы были схемы расположения орнаментов, было в работах так же композиционные решения, не забывалось рисовать предметы большое и малое.

Вообще роспись Хохлома, была создана на основе природы. Удивительная посуда яркая и необыкновенная, привлекла на себя большое внимание и не оставляла места для критики, она стала народной. Она стала любимицей жителей. Многие цари и князья сразу выкупала необыкновенную красоту хохломской росписи, искали ее хоть на краю заволжских лесов, но и хотели наградить того, кто создает эту красоту.

Производство хохломской посуды долгое время создавалось по канонам и правилам изготовления заготовок изделия из дерева и технологии выполнения работы. Одно из самого главного ингредиента в росписи изделия стало добавления олова, для того чтобы изделия смотрелось дороговизной вещью, но не всегда использовали, олово из-за того, что оно было дорогое не каждый мог позволить себе такую роскошь. Обеспечить оловом мастеров мог только мог очень состоятельный заказчик.

В скоро Хохломская роспись сала цениться во всех уголках России, она разлетелась, словно как маленькая птичка над Волгой.

Стала популярная посуда из Хохломы, ее скупали все, кому было по карману. В дальнейшем уже в XVIII веке хохломская роспись стала развиваться уже не между собой мастерами, а и между народами крестьян. Традиции неизменно передавались отцам и дедом, бабушкам, дочерям, внуком и внучкам передовая свои знания и понятия о хохломской росписи.

В дальнейшем крестьяне стали расписывать не только для себя, но и для царя на Руси. Но было один недочет, Царь посуду покупал для красоты в доме, а крестьянский народ ел и пил из той посуды которую они расписывали и было не удобно мыть, а от горячей пищи они трескались.

Но мастера вышли из этой ситуации и стали покрывать посуду олифой, а в дальнейшем поверхность покрывали льняным маслом, впитывалось быстрее и легко и сушилось недолго.

Роспись хохломская была дорогой вещью не каждый мог ее приобрести. Неудивительно, что многие мечтают сделать свой быт оригинальным, выразив, таким образом, свою индивидуальность. Поэтому даже придумали этнический стиль. И вот хохломская традиционная роспись не выходит из моды уже много лет подряд.

Вскоре в г. Семенове начал свою работу музейно – туристический центр «Золотая Хохлома». В музее стали сохранять популярные работы народных художников народного промысла хохлома. В стенах музея можно увидеть и все познать о «Истории хохломского промысла».

Тускло стеклянных мерцаниях витрин в потемневшие, показывает неповторимую, красоту красок стилистику выражения времени и культуры. Послевоенный период Хохломская роспись начала свое новое развитие.

В хохломской росписи много изделий начиная от большой посуды до мелких деталей интерьера.

Представленные работы художников говорят о виртуозном владении мастера искусством хохломской росписи, в совершенстве владеющих всеми его секретами.

Признание уникальности и широкой популярности промысла выразилось в экспозиции Царской комнаты. Уникальный набор из 240 предметов занимает центральное место. Каждое изделие увенчано гербом России и украшено элементами ручной скульптурной резьбы. Пышность и помпезность залу придает Царский трон.

Стены залы украшают сюжетные панно, прекрасно сочетающиеся со стильной оригинальной мебелью, выпускаемой на предприятии. Современную мебель мастера художники представляют, как искусство, успешно сочетающее новаторство и традиции, современные технологии и

ручное творчество, обладающее качеством, функциональностью и эстетической привлекательностью.

Первые появления хохломских мотивов в интерьере, после выставок 1936 1937 годов, для мастеров хохломской росписи получают много заказов на выполнение росписей в интерьерах общественных зданий. Так Ф.А. Бедин вместе с мастерами из ковернинских артелей создает росписи в интерьере Дворца пионеров в Горьком.

Семеновские мастера Ф.А. Колобянин и А.А. Рыбакова украшают орнаментами павильон Горьковской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Участие мастеров Хохломы в оформлении интерьеров было предусмотрено и при проектировании в Москве Театра народного творчества и Дворца Советов.

Уже в 30-е годы произведения Семеновских мастеров выделяются особой художественной манеры.

Художников Семенова в большей степени увлекала возможность передачи росписи как нечто сказочного и фантастичного из мира сказок, растительного орнамента и животного мира, и народного лубка.

Первые и самые известные мастера художники кто работал в сфере хохломской росписи – это как известная Е.Ф. Сенникова, автор мелких наборов для подарков в интерьер дома и не только, а также ее сестра З.Ф. Сенникова, ее отличие в росписи точность, любительница больших форм и ярких красок.

Когда открылась школа по ДПИ хохломского направления в ней изучались как А.Е. Муравьев., Е.Н. Ваганова и М.Г. Караулова, их композиции состояли из растительных элементов, цветочных узоров.

Мастер художник Р.М. Родионова, любит свободную роспись в хохломе, насыщая композицию сложными растительными узорами. Художница интересно располагает цвет, пятна силуэтов по-своему, в результате получаются необыкновенные по цвету и композиции работы.

Художница А.Н. Савинова, с ней никто не может сравниться по сложности и гармонии композиции, плавностью. Любила работать с «Кудриной» с золотой краской и черными и красными завитками.

Мастер А.Г. Тюкалов, ставшим из самого последнего состава коллектива в Городе Семенова. Он изучил все мотивы хохломской росписи, и начал создавать орнаментальную и животную стилистику, выполненную в хохломской росписи. От чего его композиции были самые эффектные. Это мастер, который владеет техникой росписи по «Кудрине».

Самые известные Ученики Семеновской школы стали братья Подоговы, Ф.А. Бедина, А.С. Серова. Так же, Л.И. Маслова, - О.П. Лушина М.Е. Щукина, М.А. Забродина А.К. Метелькова, Н.А. Шушлина, А.Т. Бусова и другие.

Особенности композиций этих учеников они хотели показать хохлому во всей красе. Кто-то прекрасно владел росписью под фон, кто-то изображал на черном фоне узоры, растительность малину, яблоки грозди рябины в разных композиционных и ритмах направлениях, пластику растений четкие силуэты. Кто любил работу с золотым цветом, кто с красным переходами работал каждый автор работал по-своему и все она разные.

Одна из известных художниц О.Лушина работала во время Великой Отечественной войны писала она работы под фон, и Кудрина, работала двумя красками черной, красной ее работы были не похожи одну на другую и не было в них отличия.

Художница создает оригинальный орнамент «травкой», прекрасно чувствует пропорции, и ритм цвета. За это ее работы очень высоко ценятся.

Мастера хохломской росписи умело демонстрируют нам свое мастерство. Что достаточно трудно для восприятия молодого поколения.

Хохломскую роспись нужно писать легко, точно и красиво.

В деле хохломской росписи мастер чувствует каждую линию, завиток, травиночку, цветочек так точно, как никто не может показать эту необыкновенную красоту.

Мастера своего дела передают не только композицию завиточков травинок, но и особое сочетание силуэтов, мотивов и гамму цветов. Детализация в хохломской росписи самая главная вещь, которая должен чувствовать мастер и тогда работа будет гармоничнее, целостнее, выразительней.

Искусство хохломской росписи – это умение сделать нужные вещи красивыми и функциональными.

Хохломская посуда не просто красива, но и функциональная – ее вполне можно использовать по назначению, то есть для хранения и подачи пищи.

Немаловажно, что такая посуда совершенно безопасна и в равной степени подходит как для горячих, так и для холодных блюд.

Расписные изделия украсят любой дом, придадут ему теплоту и солнечное сияние.

Чаще всего интерьер под хохлому можно встретить в оформлении кухни. Шторы с хохломской росписью, скатерти, предметы утвари отлично впишутся в интерьер вашей кухни!

На кухне главную роль будет играть, конечно же, посуда. Небольшие плоски и огромные блюда, разделочные доски и солонки, чашки и салатники, конфетницы и вазы – перечислить все разнообразные изделия в хохломском стиле просто невозможно.

Подобная посуда придаст интерьеру кухни особенный шарм, мгновенно сделает дом уютным и милым. Только не следует сочетать хохломскую посуду с изделиями гжельских или жостовских мастеров – подобные сочетания мгновенно превратят дом в подобие сувенирной лавки.

Лучше избегать китча и не перегружать помещения изделиями различных народных промыслов, да и хохлому лучше использовать умеренно, чтобы стиль интерьера не получился излишне навязчивым и грубоватым.

В рабочем кабинете или в спальне хохломские расписные изделия не всегда выглядят уместно, а вот на кухне они будут смотреться очень органично.

Мебель, расписанная в хохломском стиле, украсит детскую и привьет ребенку с юных лет вкус к самобытным вещам. Можно не ограничиваться детским столом и стульчиком, а украсить комнату ребенка и другими аксессуарами, например, расписными коробками для игрушек.

Конечно, традиционные хохломские изделия изготавливают исключительно из дерева, но в продаже можно встретить самые разные товары, украшенные росписью под хохлому, например, компьютерные мыши или мобильные телефоны. Такие изделия украсят комнату, оформленную в соответствующем стиле.

На стенах в гостиной или коридоре размещают виниловые наклейки с изображением причудливых узоров в стиле хохломской росписи .

Мебель под хохлому изготавливают как в традиционном стиле, так и просто добавляют хохломскую роспись в одном цвете. Исходя из этого, Хохломская роспись это не только расписанная бытовая деревянная посуда, но и новый стиль в декоре интерьера, который с каждым годом совершенствуется и модернизируется. Все это благодаря тому, что люди не забывают свою историю, и чтут традиции и обычаи своего народа.

1.2. Основные виды хохломского письма

Хохлома – термин, обозначающий расписные изделия, традиционный русский народный промысел. Декорировали чаще всего деревянную посуду. Золотой фон или золотой орнамент в сочетании с сочными насыщенными цветами и витиеватой технологией росписи позволяли создать поистине эффектное изделие.

Для хохломской росписи характерно сочетание цветов красного и чёрного цвета с добавлением золота. Черта отличия хохломской росписи

мазок, линия, отношения пятен и проработка деталей. Самое широко использованное хохломское письмо как верховое (Приложение А), роспись ведется на красном и чёрном золотистом фоне, и конечно «под фон» (Приложение А) золотистый силуэтный рисунок на цветном фоне.

Техника росписи "под фон" получила широкое распространение в стране и далеко за ее пределами. Орнамент с золотыми цветами и птицами на черном фоне, исполнявшиеся особенно на детской мебели. Как и в травных рисунках, в росписи "под фон" появляются свои четко выработанные приемы орнаментальной росписи. Композиции становятся необыкновенно красивой, лаконичной, и вместе с тем выразительной.

Традиционные хохломские творения в какой-то мере парадоксальны: мастерам удавалось при помощи довольно скудной палитры цветов создавать действительно сложные композиции, создавать сложные по своей структуре рисунки, витиеватые орнаменты.

Хохломская травка (Приложение Б) воспринимается нами как орнамент. Узорам травки придает мягкость цветовых отношений, соединение мотивов, сохранение широких мазков, и введением мелкой травной приписки, исполняемой легким прикосновением кисти.

Динамика, ритм стеблей и трав на вогнутой сферической поверхности изделия особенно интересны благодаря статичному узору "пряника"(Приложение В).

Данные роспись могут казаться похожими только на первый взгляд, но это не так.

Изучив особенности видов росписи хохлома, мы видим, как кардинально отличаются друг от друга.

Например, как в рисунках "осочки"(Приложение В) проявлялась любовь мастеров к природе. Ощущение простора, радующего нас в природе, достигается в рисунках "осочки" благодаря свободному размещению мотивов на золотистом фоне, и не похоже на хохломскую исполнения травки.

Просвечивающий сквозь ажурный узор листьев и ветвей "осочки" золотистый фон придает росписи праздничный и богатый вид.

Растительный орнамент в технике "под фон" и рисунки "кудрины" стал забываться мастерами и все реже исполнялся.

Оба эти вида росписи были сложны в исполнении письма, и ими долгое время владели лишь самые опытные мастера.

Приемы исполнения росписи "кудрина" трудоемкая работа, чем роспись "под фон".

Рисунки "кудрины" писали на мелких чашках или больших блюдах. Своими большими размерами и формами они напоминали форму бесконечности, солнца, блина.

Зная традиционные мотивы и типы композиции, даже любители росписи могли создавать высокохудожественные произведения.

Их работа, и это, пожалуй, самое ценное, никогда не превращалась в труд копииста. Типовые композиции служили лишь ориентирами, облегчавшими работу.

Современные художники своего дела ценили труд старых мастеров, и приняли их законы и принципы изображения и начали расписывать деревянные изделия как предметах, мисках и блюдах, чашках ложках создавали от земли поднимающихся побегов рисунки, изображали ветви ягод. Чем выше композиция рисунка в изделии или ниже, тем напряжение движение орнамента, обвивает его, гармонично заполняя орнаментом всю поверхность предмета.

Лишь во второй половине XIX века, в связи с развитием в Хохломе производства мебели, изделий по хохломской росписи техника "под фон" получает более широкое распространение.

Орнаменты с золотыми цветами и птицами на черном фоне, исполнявшиеся особенно часто на детских столиках и стульях, привлекают внимание своей красотой узора, нанесением рисунка свободными движениями кисти.

Как и в травных рисунках, в росписи "под фон" появляются свои четко выработанные приемы орнаментальной росписи. Композиции становятся строже, лаконичнее и вместе с тем эмоционально-выразительнее.

Расписные изделия в большом количестве отправляли на макарьевскую ярмарку. Яркие узорные золотистые деревянные изделия стояли рядами на волжском берегу, сверкая на солнце. Отсюда и начали продавать изделия хохломской росписи распространяя по всей стране данный вид творчества, искусства и культуру. Почти все мотивы хохломского орнамента имели свои названия, которые были связаны с поэтическими представлениями художника мастера о красоте и силе природы, животных и о вере в самое светлое и доброе.

1.3. Технологическая последовательность подготовки изделия к росписи

Процесс изготовления хохломы сложен и интересен. Дерево рубили, распиливали, обтёсывали, выдалбливали углубление и потом доделывали ножом, шлифовали.

Деревянную посуду, предназначенную для красоты, вытачивают на токарном станке или вручную, или выдалбливают с помощью инструментов из просушенной древесины.

Готовое изделие нужно еще раз хорошо высушить для того, чтобы не трескалось изделие. Длительность сушки зависит от размера изделия.

Длится сушка от одного дня до нескольких, при высокой температуре в печи. Так же нужно не забывать про влажность древесины. Если деревянная заготовка недостаточно просушена, она начинает трескаться и работы в последствие получатся не качественные.

Просушенная заготовка пригодна к грунтовке, нанесению краски кистью. Готовое изделие ложиться под лак. Под лаком сушиться, шлифуется и отправляется на продажу.

Сегодня станки электрические. Высушенное изделие необходимо подготовить к окраске. Сначала его обмазывают льняным маслом, затем специальным грунтом, в состав которого входит глина. Изделие сушат в печи, шлифуют, промазывают олифой, чтобы появилась липкая плёнка, к которой легко пристаёт измельчённый порошок металла – «полуда».

«Полуду» втирают, и предмет становится похож на серебряный. И только теперь за работу берётся красильщик. Когда изделие расписано, его покрывают несколькими слоями лака-олифы и закаляют в печи при высокой температуре. Под плёнкой закаленного лака всё, что было в росписи серебряным, становится золотым. Так хохлома становится сначала деревянной, «глиняной», «серебряной» и, наконец, «золотой». Этот секрет золочения мастера позаимствовали у иконописцев.

Процесс грунтования изделия в наше время очень отличается от того что был ранее. Существует множество способов:

ПВА. Простой, быстрый и недорогой способ грунтования, дающий хороший результат. В основном его в наше время используют во всех художественных школах. Клей ПВА разводится водой до состояния молока или жидкого кефира, обильно наносится на изделие и высушивается при комнатной температуре около часа. Затем изделие хорошо зашкурить. Шлифовать изделие перед грунтованием есть смысл, только если изделие сильно шершавое.

Желатин. Развести его по инструкции на упаковке, дальше всё - то же самое, что и в случае грунтования ПВА.

Принципиальные отличия от ПВА:

1. Дольше готовится раствор (залить водой, настоять около часа, нежно подогреть, помешивать).
2. Совершенно не белил, а, напротив, подчёркивает структуру дерева.
3. Вопрос пригодности применения в случае контакта с пищевыми продуктами не стоит.

Раствор не должен быть слишком густым, во-первых, на поверхности появятся мелкие кристаллы, а во-вторых, если загрунтованная заготовка не будет расписана и залакирована в ближайшие дни, то желатин её выгнет, покоробит, вырвет часть волокон, сделав заготовку ребристой.

Яйцо. Взять свежее яйцо, отделить желток (он не пригодится). Белок слегка взбить (не до пены, а до однородности). Этим белком и мазать поверхность. Можно кистью, можно рукой. И точно также, как и в предыдущих случаях, просушивают и зашкуривают. Желательно повторить процедуру не один раз.

Крахмал. Крахмал растворить в небольшом количестве холодной или чуть тёплой воды и медленно влить в кипящую воду при постоянном помешивании. Не прекращая помешивать, довести до кипения, дать остыть. Пропорции 1 столовой ложки на литр воды, должно получиться как жидкий кисель. Изделие хорошо отшлифовать, покрыть крахмалом (размазывать рукой, довольно толстым слоем), потом нежно-нежно ошкурить в одном направлении (а то сдерется крахмал).

Олифа. Раньше грунтовали олифой и покрывали тоже ею. Варили олифу мастера сами. Теперь олифа изготавливается промышленным способом, по единому рецепту, но при этом ею теперь нельзя покрывать предметы, соприкасающиеся с едой (расписные ложки раньше олифили). Защищает олифа хуже лаков, да и глянца того не даёт, и сохнет долго. Грунтовать же ею можно и сейчас - под масляные краски.

Но не хуже в качестве грунта подходит и просто льняное масло, хоть из художественного магазина (светленькое, прозрачное), или из аптеки (тёмное, чуть дольше сохнет, зато гарантированно пригодное в пищу). Изделие пропитывали льняным маслом.

Вывод по I главе

Декоративно прикладное искусство – это не только предметы быта, аксессуары, это определенный образ мысли человека, его восприятие, это образ жизни человека, поведения. Хохлома – это традиции нашего народа, помогающая нам сохранить их и познать художественную культуру общества, его самобытность и сущность.

Изучая хохломскую роспись с точки зрения понятия и части художественной культуры, можно сказать о ее ценностных отношениях, позволяющих построить особую сферу в художественно-творческой деятельности, которая подчинена не только эстетическим требованиям эпохи, а принадлежит целому народу, как великий пласт народного искусства. Поэтому хохломская роспись, с профессиональной точки исследования представляет собой своеобразный и неповторимый образ культуры нашего народа.

В наше время декоративно-прикладное творчество является достаточно дорогим и ценным искусством, так например, изделия из хохломы стоят очень дорого. Данное искусство оказывает существенное воздействие на человека в социальном мире, выступает как показатель его уровня творческой деятельности.

В социокультурном плане прикладное искусство развивает в человеке эстетические качества к восприятию мира и формирует устойчивость к внутреннему и внешнему миру.

В XX веке роспись по дереву стала высоким показателем уровня развития его социальной, культурной, производственной и бытовой жизни человека.

Начиная от производства и заканчивая сферой духовного, межличностного общения между людьми, социального статуса человека, его идеологическими, политическими и эмоциональными пристрастиями.

Хохломская роспись стала источником вдохновения, творчества человека, его фантазии, но и средством его социализации и принятия этим обществом, где существуют эталоны красоты.

Предметы быта в жизни человека являются на данный момент самой актуальной темой, которая отличается народным колоритом, культурным и одновременно духовным достоянием нашей страны, и государства.

Выступает как инструмент развития производства и экономики. Хохлома помогает найти диалог между людьми, способствует социализации личности.

Мы обращаемся к декоративно - прикладному искусству как к источнику, демонстрирующему ценность культуры, традиций, эстетического вкуса, понятия мира и добра, любовь к природе.

Исследования дают нам понимание того, что хохломская роспись, представляет собой систему восприятия мира средствами художественного промысла, репрезентирующую определенные смысловые сообщения об этом виде искусства, как форма массового поведения, воздействия на личность в формировании эстетического вкуса и творческих способностей.

На сегодняшний момент прикладное искусство оказывает огромное влияние на познание культуры и развитие человека, оказывает огромное значение в познании и понимании культуры, личности человека его воспитание, уровень мышления как средство его творческого самовыражения.

Декоративно-прикладное искусство по хохломской росписи не только показатель культуры конкретного человека, но и источник познания культуры в целом выраженной личностью.

ГЛАВА II. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ.

2.1. Особенности изучения хохломской росписи на уроках изобразительного искусства с учащимися 1-3 классов.

Народное декоративно-прикладное искусство благотворно влияет на развитие и становлению гармоничной личности, воспитывает особое эстетическое отношение к окружающему миру, формирует художественный вкус, создает среду, в которой в педагогике и этнопедагогике позволяет раскрыть творческие способности ребенка, решает различные воспитательные и образовательные задачи патриотического и эстетического характера.

О значимости народного искусства есть много высказываний, одно из которых указывает на то, что в изделиях декоративно-прикладного искусства появляется весь талант народа. Ведь мастера пошлого не только создавали изделия, расписывали их, но и создавали инструменты, учились у природы, разрабатывали технологии. Изделия декоративно-прикладного искусства – это воплощение духовной красоты человека выраженные в материале.

Однако мастеров-художников уважали не только за их труд и изделия, а за их умение воспитать себе подмастерьев, передать опыт следующему поколению, создать мастера обладающего своей неповторимой творческой индивидуальностью. В это является важными задачами в формировании личности владеющей культурой и традициями своего народа.

Эти задача и по сей день являются главными.

И сегодня многие культурологи, искусствоведы и философы пытаются почесть в бытовых предметах хохломы некоторые культурные тексты и смыслы, раскрывающие образ восприятия мира у наших предков.

М. Горький писал: «Красивые вещи воспитывают творческое воображение людей и уважение к их труду», что говорит о данном искусстве

как о виде эстетического и трудового воспитания подрастающего поколения [12]

В этой связи именно изучение педагогических условий, методов и средств является важным направлением в механизме развития детского

Ребенок, творит и открывает мир через предметы окружающего мира и способы использования их, рассматривает их как элементы в системе культурных традиций формирующих собственный, уникальный и неповторимый внутренний, духовный мир.

Однако препятствием к использованию человеческих вещей в этой функции является унификация «предметной среды» в индустриальных и постиндустриальных обществах.

И на сегодняшний момент проблемой подрастающего поколения состоит в том, что свое развитие ребенок получает через иные визуальные формы и каналы, которые и формируют у него свои идеалы самостоятельности, независимости и потребительского отношения.

И именно образовательная среда школы должна стать реформатором, чтобы данные тенденции не превратились в мировые ориентиры.

Поэтому одной из задач предмета изобразительного искусства это приобщение ребенка к процессу создания изделия декоративно-прикладного искусства, как ценности эстетической и как средству его творческой активности. Именно декоративность форм и узоров демонстрирует культурную ценность, соответствие условиям жизни общества, опыт, традиции, техническое мастерство владения материалами, неповторимость и оригинальностью исполнения, которое не исчерпывается утилитарными нуждами. Таким образом народное искусство становится универсальным средством развития практико-ориентированной деятельности.

Так в исследованиях Г.Н. Волкова говорится о том, что в искусстве скрыт мощнейший источник его психического развития, хранителя, приемника и создателя культуры.

И сегодня существуют масса методик преподавания детям основ декоративно-прикладного искусства, однако не многие из них могут претендовать на методологическую последовательность в поэтапном развитии творческой индивидуальности ребенка. Все больше народное искусство и в большей степени хохлома становятся объектом этнокультурного исследования и этнокультурологической сферой образовательно-воспитательного характера.

Так Б.Н. Неменский говорил, что именно в начальной школе важно сформировать интерес детей к искусству, так как именно этот возраст связан с тем, что ребенок еще хочет видеть, слышать и познавать, делать самому... таким образом, искусство и в частности народное является причиной его развития [26].

Многие педагоги обращают внимание на то, что искусство учит воспринимать, анализировать, сравнивать, что влияет на их образное мышление, память, речь, письмо и восприятие, как необходимого условия его интеллектуального и духовного развития

Тем больше накопленный эмоциональный и практический опыт получил ребенок, тем лучше он воспринимает мир и других людей, тем лучше он осваивает различные виды деятельности.

Поэтому так важно чтобы ребенок, принимал непосредственное участие в создании бытовых вещей, учился пользоваться им и воспринимать их в рамках культуры своего народа.

С первых дней дети начинают познавать народное творчество, и помощник в этом большом разделе становится учитель. Только учитель может научить ученика тому, что он не может понять самостоятельно в области изобразительного искусства и пластических форм, образов и мотивов хохломской росписи.

На уроках учитель не должен забывать, что для ученика важно чтобы обучения было направлено на развитие творческой деятельности, как его личностный потенциал.

Особенность в развитии ребенка средствами художественной деятельности на первый взгляд, состоит в познании мира как искусства воспитывающего эмоции, формирующее художественное восприятие, способствующее развитию речи, логике мышления, художественного и эстетического вкуса, но и учит правильно принимать решения, думать, помогать друзьям, развиваться самостоятельно, то есть стать полноценно-развитой личностью.

Именно эти качества обеспечивают дальнейшее развитие личности ребенка. Так дети учатся видеть и понимать такие понятия о мире, о быте, о культуре и через технику хохломской росписи.

С первых шагов в обучении ребенка его окружают произведения народного искусства, и главным проводником в этом мире становится сам учитель.

Учитель учит понимать язык орнаментальных мотивов и изобразительно-пластических форм. Он раскрывает секреты рождения художественного образа и дает задание ученику. Все это обязывает каждого из педагогов совершать максимальное погружение ребенка в мир искусства, труда, быта народного мастера, чтобы проникнуться образом его мыслей и фантазий. Путеводным ориентиром в работе с учащимися по усвоению духовного наследия, без которого немислимо чтить историю и культуру своего народа, учиться уважать себя и других.

На начальном этапе обучения для ученика важно решить задачи художественно-эстетического направления, а затем задания, раскрывающие символические и семантические значения росписи.

Например, тема урока уже говорит сам за себя что будет изучаться на уроке. У каждого урока есть цели и задачи, направленные на его развитие, воспитание, формирование и обучение. Именно урок способствует развитию и формированию знаний, умений и навыков.

Урок – это игра, занимающее важное значение в воспитании ребенка, его самостоятельности и индивидуальности.

Время занятия должно использоваться максимально полезно. Это зависит от того, каким образом построит урок преподаватель. Кроме того, нужно грамотно закончить урок, ведь завершенность – немаловажная характеристика занятия.

В уроке главное – это определить цель и его этапы, представить для себя идеальный мысленный результат деятельности в учебном процессе и деятельности детей. Правильно поставлены цели и задачи урока – залог развития ребенка.

Методы обучения Информационный, частично-поисковый, репродуктивный. Форма работы индивидуальная работа. Для задания очень важны это наглядно-методический материал, зрительный ряд.

Именно наглядные пособия четко и лаконично выражают наиболее существенные стороны изучаемого на уроке явления и позволяют ученику определить, вычленять и сгруппировать те существенные стороны изучаемого на уроке явления, его существенные признаки, которые лежат в основе формируемого на данном уроке представления или понятия.

Личностные задачи:

- Осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа;
- Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой деятельности;
- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России;

Правильно построенный урок — это урок общения, это диалог, позволяющий ребенку сказать, свою мысль, построить речь, суметь ответить на поставленный вопрос.

Уроки по изобразительному искусству рассматриваются в едином учебно-познавательном пространстве с изобразительным и народным искусством. Поэтому задачи, связанные с эстетическим отношением, решаются одновременно с задачами освоения приемов художественной обработки материалов, но и способности к художественному познанию мира.

2.2. Методические рекомендации по изучению основы хохломской росписи в начальных классах

Преподавая обучающимся школы знания в области прикладного искусства, мы формируем у них определённое эстетическое отношение к окружающему миру и творческую активность, развиваем посредством искусства способности, учим воспринимать и оценивать прекрасное как в природе, так и в искусстве.

И с помощью разнообразных видов деятельности, разнообразных средств и технологий обучения развиваем восприятие, мелкую моторику руки, память, образное мышление, чувства эстетического вкуса. И в этом нам помогает именно декоративно-прикладное искусство.

В настоящее время в общеобразовательных школах в отличие от учреждений дополнительного образования, мало кто из педагогов уделяет внимание изучению именно основам декоративно-прикладного искусства. Отсюда и вытекает проблема формирования у детей уровня национально-художественной культуры и национального саморазвития, под которой мы понимаем знания о своей стране, традиций и регионе. Поэтому, обращение к художественным истокам культуры и искусства, является важной педагогической составляющей обучения и воспитания подрастающего поколения.

Уроки по темам декоративно-прикладного искусств должны привлечь внимание школьника к культурно-историческому наследию нашей страны,

общества, его традиций и культуры, стать основополагающими в передаче культурного опыта маленькой личности, с целью сохранения и развития данного общества. Ибо культурно развитое общество есть, общество которое знает, помнит, чтит свои традиции предков

Данная глава посвящена именно систематизации и обобщению сложившейся системы обучения основам декоративно-прикладного искусства и попыткой разработать свои рекомендации по методике преподавания изобразительного искусства в школе.

В соответствии с требованиями современной школы мы в своих рекомендациях опираемся на противоречия, которые исходят того, что возникает необходимость изучения основ народного декоративно-прикладного искусства, а с другой стороны, что процесс приобщения школьников к средствам народного искусства идет не последовательно и не поэтапно. А также в том, что данный процесс приобщения к истокам народного искусства, в котором педагог не использует методические разработки, и тот педагогический потенциал, как эффективные способы и как содержательный компонент развития восприятия, фантазии, художественного вкуса, способностей, образного мышления. Поэтому важность использования в содержании обучения и воспитания основ декоративно-прикладного искусства подчеркивают научно-методическую и общедидактическую цель всего образовательного пространства и среды, в котором народная роспись – хохлома выступает потенциальным средством развития ребенка, эффективным средством развития творческой активности школьников.

Основанное на народных традициях и даже иногда «поверьях», данное искусство имеет важное значение в патриотическом и этнокультурном воспитании. Наше национальное, декоративно-прикладное искусство способствует гармонично развитой личности.

Создавая определенную образовательную среду, в своих рекомендациях мы стремились средствами народного искусства поднять

уровень творческого развития ребенка. Комплекс наглядных методических разработок к уроку, по нашему мнению, позволит сформировать в ребенке основу для развития и приобщения к декоративно-прикладному искусству.

У детей не бывает удач или неудач в изобразительном искусстве. Они умеют так особенно и красиво в своих рисунках передавать то, что не видят взрослые. Дети готовы рисовать всегда и всюду, сегодня – так себе, а завтра – не лучше, чем вчера, а просто иначе, интереснее.

Цифровые объекты позволяют расширить и разнообразить приемы работы, приобретать навыки, знания, закреплять их в прикладном искусстве по росписи. Таблица 1.

Таблица 1.

Разработка уроков для учеников с первого по третий класс. Первый урок ознакомление с хохломской росписью.

Урок начинается с рассказа учителя о декоративно-прикладном искусстве, где отображается мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область вещей, предметов, которые окружают человека в повседневной жизни и делают эту жизнь удобной и комфортной.

Продолжая свой рассказ, учитель знакомит учеников с историей возникновения хохломской росписи; технологией выполнения росписи и особенностям рисунка Золотой Хохломы, о первых мастерах. После

прослушивания учащиеся выполняют практическую часть с помощью учителя: собирают картинку с изображением предмета быта в стиле хохлома. Учитель обращает внимание учеников при выполнении задания на особенности росписи. Итогом работы, как ученик понял информацию, является коллективный просмотр и оценивание.

Дальнейшие уроки будут позволять ученикам более подробно и в отдельных элементах изучаться хохломская роспись как начнется с урока орнамента. Таблица 2.

Таблица 2.

В начале урока повторяем уже известные сведения о хохломской росписи. Первая из них сопровождается дикторским текстом, прослушав который учащиеся ознакомятся с этапами выполнения работы. Вторую можно использовать, когда ученики будут создавать свои работы, народная музыка создать дополнительную мотивацию для работы. Это задание в игровой форме позволит повторить элементы хохломской росписи.

Познакомить детей с особенностями Хохломской росписи, ее колоритом, удивительной красотой. Сформировать навыки составления и выполнения декоративного травного узора, приемов кистевой росписи. Воспитывать интерес к народному творчеству, уважение к труду мастеров-умельцев. Таблица 3

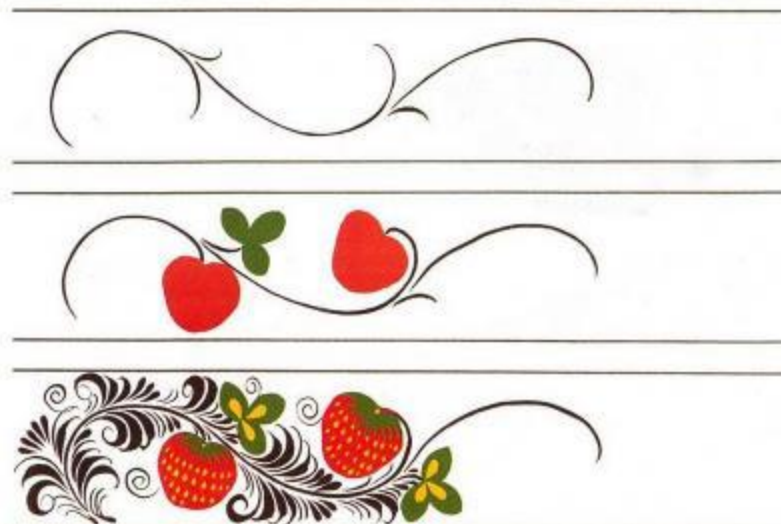

Таблица 3

Урок. Знакомство с народным промыслом хохломская роспись, растительный орнамент.

Всегда начинаются с беседы о растительном узоре в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Учитель показывает предметы народных промыслов, пусть ребята подержат в руках деревянную прялку, веретено, берестяное лукошко, плетеный лапоть, рассмотрят вышивку на полотенце или рубахе.

Особо преподаватель обращает внимание первоклассников на то, что русский народ, как и все народы, имеет свою веками сложившуюся национальную художественную культуру, которая продолжает развиваться и в настоящее время.

В частности, издавна художественно оформлялись детали построек крестьянских домов: наличники на окнах, двери, ворота. С большой любовью украшались орудия труда: вальки, прялки, веретена. Также красиво и внутреннее убранство домов — мебель, деревянная резная и расписная посуда, ковши, лукошки, деревянные и керамические игрушки. Рассказ учителя завершается выполнением интерактивного модуля «Русские народные промыслы».

Урок. Познание хохломской росписи с помощью картинок.

Учащиеся собирают картинку с изображением предмета быта, расписанного народными мастерами. После этого учитель рассказывает о народном промысле или учащиеся заслушивают краткие сообщения одноклассников.

Наиболее распространенными художественными видами обработки материала в русском декоративно-прикладном искусстве являются резьба по дереву и кости, роспись по дереву, металлу и папье-маше, лепка из глины, чеканка, гравировка и литье металла, кузнечное дело, узорные ткани, набивка тканей. Таблица 4. Нужно выполнить на формате.

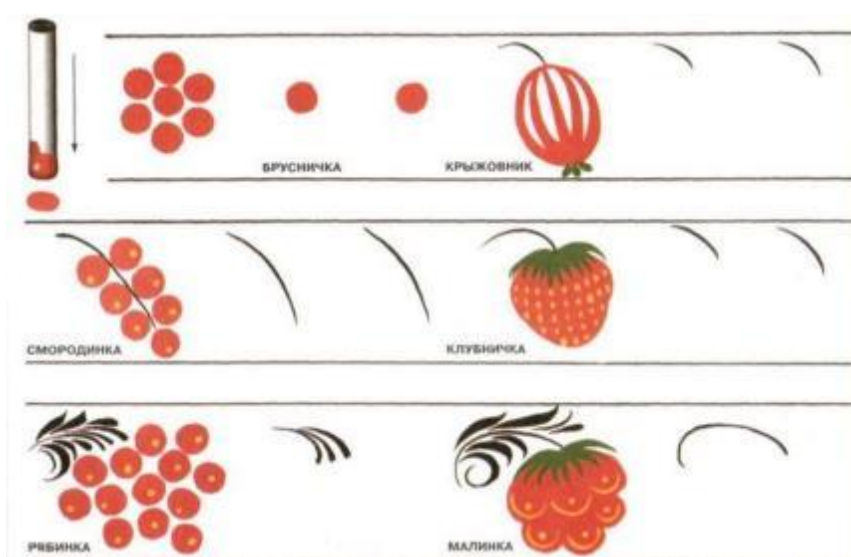

Таблица 4.

Урок. Знакомство с видами хохломской росписи.

Познакомиться с художественными особенностями народных промыслов поможет. Этот объект можно использовать в начале урока во время вступительной беседы, демонстрируя изображения старинных предметов народного быта и показывая современные произведения.

Рассмотрим изделия мастеров Хохломы. Часто дети, зная тему урока, приносят хохломские изделия на урок. Приемы и элементы росписи.

В качестве контрольного задания на проверку понимания особенностей народного промысла можно выполнить. Интерактивные модули можно использовать в качестве творческой минутки в конце урока, организовав команды; или в середине урока для активизации творческой фантазии.

Существуют два основных вида хохломской росписи: "верховая" (красным и черным цветом на золотистом фоне) и "под фон" (золотистый рисунок на цветном фоне). К "верховой" росписи принято относить традиционную "травку" и орнамент "под листок".

Урок. Продолжение изучение видов хохломской росписи. Таблица 5.

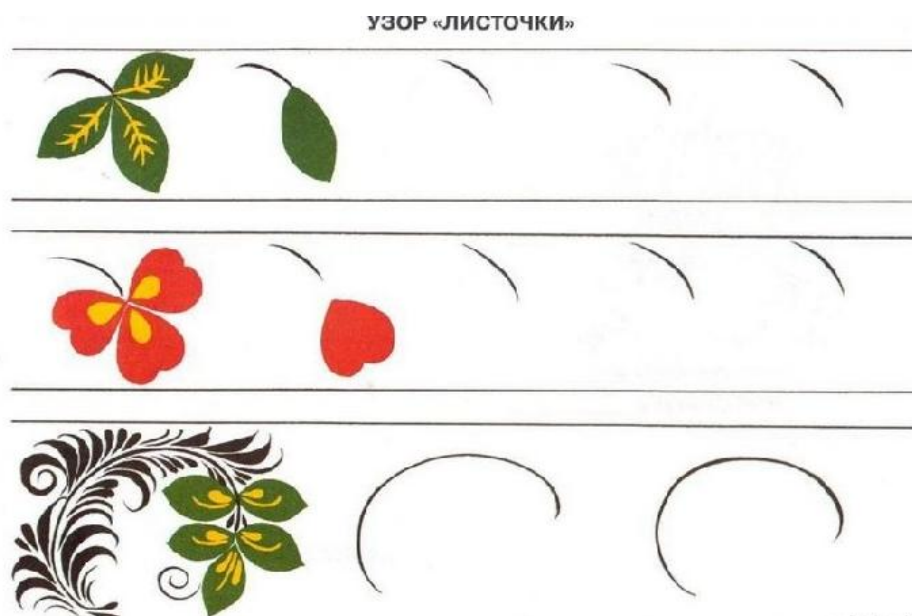

Таблица 5.

Роспись травка, включающая изображения травинок, веточек, написанных красной и черной краской на золотом фоне. *Травка* представляет собой изображение стебля, который плавно изгибается в виде крутой волны и окружен вырастающими из него небольшими травяными кустиками. Работа над орнаментом начинается с нанесения стебля, то есть элемента, который организует весь орнамент, сосредотачивая вокруг себя мелкие травинки.

Продолжения урока Роспись "под листок", "под фон" состоит в изображении овальных листочков, ягодок, расположенных обычно вокруг стебля.

Роспись по фон строится на крупном золотистом рисунке на красном или черном фоне. Сначала наносится контур рисунка, затем закрашивается фон, после выполняется мелкий узор (приписка) поверх фона.

Урок. Кудрина. Таблица 6.

Рисуем кудрявые ветки и кустики

Таблица 6

Разновидностью росписи "под фон" является роспись "кудрина" — пышный узор с затейливыми золотыми завитками, напоминающими кудри. Роспись "под фон" более сложная.

Технологические этапы по выполнению хохломской росписи по дереву.

Отработанная веками оригинальная технология золочения деревянных изделий, пришедшая из иконописи, практически без изменений сохранилась до настоящего времени

Урок. Хохломская уточка

Изучение приемов кистевого письма хохломских мастеров. Развитие и умений кружковцев в кистевой манере росписи на примере изучения типовых элементов росписи Хохломы.

Урок. Выполнение работы «Фоновые рыбки» с использованием элементов хохломской росписи.

Познакомить детей с загадочным подводным миром, яркой цветовой гаммой морского дна. Выполнение композиции с рыбками на досточке.

Урок. «Хохломская роспись. Роспись сказочной птицы хохломским узором» ознакомиться с историей происхождения техники хохломской

росписи, создать условия для воспитания у детей чувства гордости за свой народ, традиции, научить самостоятельно составлять композицию, используя при этом изученные элементы хохломской росписи, подбирать нужный цвет в композиции, разбудить фантазию детей, настроить их на создание необычных композиций росписи. Таблица 7

Таблица 7.

Познакомить учащихся с историей промысла, с технологией изготовления изделий и с приемами выполнения росписи, детей выполнять травный орнамент, используя элементы хохломской росписи, развивать творческое воображение, художественный вкус, фантазию, навыки кистевой росписи.

В качестве контрольного задания на проверку понимания особенностей народного промысла можно выполнить интерактивный модуль «Играй и учись», «Угадай промысел», «Заполни узор по образцу». Или урок можно провести в виде зачета, или контрольного опроса, урок закрепление

материала. Интерактивные модули можно использовать в качестве творческой минутки в конце урока, организовав команды; или в середине урока для активизации творческой фантазии. (Таблица 8)

Таблица 8

Вывод по II главе.

Изучая методику обучения детей младших классов, можно сказать, что очень сложно научить детей искусству хохломской росписи. Это сложная роспись и не каждому под силу.

Чтобы научить учащихся хохломской росписи необходимо запастись большим терпением, развивать у них смекалку, приобретать сноровку в рисовании предметов и дать творческий настрой.

Учитель должен научить ученика правильному подходу, выполняя цели, задачи; развивать у обучающихся любовь к национальному достоянию хохломской росписи; развивать эстетический вкус; отношения к родине и к миру. Что требует от наставника много набранного материала и наглядного пособия.

Таким образом ребенок, изучая хохломскую роспись, расширяет мировоззрение, приспособляясь к социуму, воспитывает патриотические чувства к малой и большой родине.

Народное, можно сказать национальное декоративно-прикладное искусство является важным содержательным компонентом системы

обучения, воспитания и развития ребенка, способствующим творческому развитию его потенциала.

Как показывает наш опыт работы в школе именно глубокое изучение основ национальной культуры и их традиций, включение в учебный процесс освоение народных ремесел, является важным показателем и основным средством патриотического и эстетического воспитания.

Использование в практике педагогической работы заданий не только творческого, но и проблемного характера, а также цикл методических, наглядных пособий, таблиц, которые поэтапно объясняют и раскрывают секреты хохломской росписи, позволяют обучающимся эффективно решать учебно-творческие задачи различного уровня, благотворно влияет уровень формирования восприятия и образного мышления, на умения анализировать, сравнивать, сменяя различные виды творческой деятельности и через мастеров прикладного искусства применять их практический опыт в своих работах.

В ходе практических занятий уделяя больше всего внимания художественно-эстетической ценности к произведениям декларативно-прикладного искусства, мы формируем интерес к традициям нашей культуры и искусства, объясняя разницу между духовными и материальными ценностями.

И как показывают детские работы, развитие умений и навыков будет возможно именно благодаря разработанным наглядным пособиям и таблицам способствующие повышению исторического и творческого интереса к истории мирового народного искусства и культуре. Что говорит о важной составляющей роли основ декоративно-прикладного искусства как средства развития творческой активности и формирования эстетического отношения через воспитание чувства патриотизма.

Глава III. Оформление изделий в технике Хохломской росписи

3.1. Выбор темы, разработка эскизов и этапы его выполнения

Для выполнения данной дипломной работы, выбрана хохломская роспись Кудрина, она эффектная, но и в тот же момент сложная. Не каждому человеку или мастеру она не по силе.

Фоновая роспись является разновидностью хохломы, она сочетается с Кудриной. Ее отличает стилизация изображений элементов хохломской росписи, и смотрится бесподобно золото на красном или черном фоне.

Кудрина получила свое название от золотых и неровных завитков, линии, схем которых образуют узорные формы растительного элемента и животного мира. Кудрине других красок нет.

Роспись Кудрина напоминает плетение ковра для домашнего уюта. Особенностью является не работа мазка кистью, а контур и точность линии, пятна, штрихи и проработка мелких деталей.

Хохломская роспись до сегодняшнего дня сохранила свои законы и технологию выполнения работы.

Вся работа росписи ведется на весу. Для росписи изделия - декоративное панно использовалось характерная поза при письме. Для этого понадобилась небольшая скамеечка при сидячем положении.

Просушенную и раскрашенную золотом заготовку укладывают на нижнюю часть ноги ближе к коленям, держа левой рукой, правой ведется роспись. Такое положение позволяет легко работать с изделием, поворачивать в стороны и работать под наклоном.

Рядом на столе располагают кисти, краски, материалы и инструменты для работы с декоративным панно хохлома. Кисточки для росписи хохлома держат всегда вертикально к расписываемой поверхности изделия. Берется кисть тремя пальцами почти у самого основания деревянной кисти.

На фаланги большого и указательного пальцев правой руки кладется кисть и придерживается подушечкой большого пальца, что позволяет

вращать кисть во время письма изделия. Выполняя роспись, опирается рука на мизинец, кончиком пальца еле прикасаются им к изделию в тех местах, где еще не нанесена роспись с краской. Кисть с тонким кончиком, поставленную вертикально, ведут к себе, от себя, немного вращая в ту или в другую сторону, куда изгибается волос кисти так называемый мазок. Это помощь движению ворса кисти, и элемент получается длинный, пластичный, извилистый.

Изделие в хохломской росписи покрывается льняным специальным лаком для дерева, сушат его с помощью печи в высокой температуре в несколько этапов при полном высыхании. С помощью печи лак нагревается и придает изделию яркие цвета, так же лак служит для защиты изделия ручной работы.

3.2. Ход работы

Декоративные панно, диаметром 40 на 30 см. Материал – древесина липа. Вазы расписаны в технике: «Кудрина» - разновидность росписи под фон.

Работа началась с выбора темы и вида росписи изделий. После разработки множества эскизов с растительными элементами, а также рыбы и птицы, выбранные эскизы были увеличены по размерам изделий. Но прежде чем их перенести, изделия были ошкурены, загрунтованы, снова ошкурены и покрыты золотом. Каждый слой сушился при комнатной температуре.

Эскизы переведены на изделия с помощью кальки и циновки.

Роспись изделия выполнялась в технике Кудрина, в данной работе был выбран красный фон. Изделия расписаны с использованием новых материалов и упрощенной современной техники. Для росписи использовалось: черная и красная гуашь, кисти: белка №2,3,9; сибирский колонок №0. По завершению росписи, изделия были высушены и покрыты

лаком – «Poli-R» (яхтный, глянцевый), в 3 слоя, каждый слой просушивался при комнатной температуре.

Результатом творения является совершенно уникальный продукт: выполнения декоративного панно, состоящая из трех полноценных частей, которые могут весить как по отдельности, так и вместе и в интерьере, или в каком-то другом здании.

Практическая часть полностью соответствует понятию Декоративное панно «Хохломская роспись»:

1. Декоративное панно состоит из трех частей, которые созданы и объединены общей идеей хохломы.
2. Присутствие художественного вкуса.
3. Декоративное панно обладает единством стиля, материалом изготовления изделия, формам и цветом.

Вся практическая работа основана на возрождении хохломской росписи в декоре предметов быта. Работа заключалась в оформлении изделий, в соблюдении технологической последовательности хохломской росписи. Данная работа может использоваться как методическое пособие для преподавателей и студентов института на уроках росписи. Практическая часть может экспонироваться на различных выставках или использоваться как декоративный предмет интерьера в любом помещении (приложение к).

Вывод по III главе.

Создание творческой работы по теме Декоративное панно «хохломская роспись», выполненная в гуашевой технике, под роспись Кудрина с разновидностью «подфоновая роспись», позволила изучить и расширить знания по хохломской росписи; получили навыки работы с деревом и гуашью, выучить этапное выполнение технологии, исполнения в материале, получить знания и навыки работы с материалами. Ознакомилась с историей возникновения хохломской росписи. Изучить тему как в экономической

сфере и социуме что нужно человеку. Работа над темой позволила расширить и обогатить представления о культуре художества, различных тенденциях, изучить само понятие роспись по дереву.

Данная работа позволила нам в полной мере изучить технику роспись хохлома, как тончайшее искусство, что данный вид искусства не устарел, а наоборот пользуется спросом, и что многие предметы быта делают это роспись именно традиционно-народной. Нам представилась возможность выполнить творческую работу в хохломской росписи, что так люди красивыми предметами быта для дома и интерьера, а художников вдохновляло на создание новых предметов быта, аксессуаров.

Благодаря художниками мастерами по хохломской росписи, позволит нам в дальнейшем сделать и развивать вкус и нашу творческую деятельность более содержательной, интересной и яркой.

Заключение

В ходе выполнения данной работы, была изучена история возникновения Хохломской росписи, получены знания о ее видах и элементах, расширены знания о первых мастерах и художниках, работавших с хохломой. Хохломские мотивы используются в современном интерьере. Была выбрана тема, и выполнена роспись изделий в соответствии технологической последовательности.

Хохломской роспись разнообразна: ее различные виды изображения, цветов красок, стилистическая основа осталась той же и неповторимой, прекрасной и легкой. Не случайно искусство росписи «Хохлома» возникла на русской земле, вблизи красавицы и большой реки Волги. В ходе выполнения данной дипломной работы цель достигнута и выполнены все поставленные задачи.

При выполнении росписи изделий развивается: воображение, логика, навыки, вкус и дизайнерский опыт. Этот вид искусства особенно востребован людьми, и с каждым годом авторские работы мастеров хохломы ценятся, что говорит о том, что и люди чтут русские традиции и культуру.

Изделия, расписанные под хохлому, могут преобразить любое помещение - квартиру, дом, офис, развлекательный центр или ресторан. А также могут выставляться на различных выставках. Методические рекомендации и данные наглядно-методические пособия могут стать учебным пособием для студентов и преподавателей.

Список используемой литературы

1. Барадулин, В.А. и др. «Основы художественного ремесла». Издательство «Изобразительное искусство», Москва 1979г.
2. Барадулин, В.А. «Роспись по дереву, бересте, папье-маше». Издательство «Изобразительное искусство», Москва 1933г.
3. Величко, Н.И. «Роспись. Техники. Приемы. Изделия». Издательство «Просвещение», Москва 1999г.
4. Вишневская, В.М. «Хохлома». Издательство «Плакат», Москва, 1969г.
5. Вишневская, В.М. «Хохлома. Русские художественные промыслы» Издательство «Плакат», Москва 1981 г.
6. Вишневская, В.М. «Искусство народных художественных промыслов. Комплект цветных открыток». Издательство «Изобразительное искусство», Москва 1974г.
7. Жигалова, С.К. «Русская народная живопись». Издательство «Просвещение», Москва 1975г.
8. Жигалова, С.К. «Русская народная живопись». Издательство «Просвещение», Москва 1974 г.
9. Концедикас, А.С. «Народное искусство» - М; Издательство «Околица», 1975г.
10. Круглова, О.В. «Русская народная резьба и роспись по дереву» - М; Издательство «Околица», 1974г.
11. Прокопьев Д.В. «Художественный промысел Горьковской области». Издательство «Плакат», Москва 1939г.
12. Просвиркина, С.К. «Русская деревянная посуда» - М; Издательство «Околица», 1957г.
13. Субочева, Е.А. «Хохлома. Народные промысл». Издательство «Околица», Москва 1997г.
14. Чесноков, В.И. «Производство деревянных ложек» - М; «Просвещение», 1994г.

15. Яхнин, Л.В. «Веселое слово Хохлома». Издательство «Малыш», Москва 1987 г.
16. <http://ru.wikipedia.org>
17. <http://artorbita.ru>
18. <http://www.rushohloma.ru>
19. <http://www.izomir.narod.ru>
20. <http://samovarovo.ru>
21. <http://www.ya-zemlyak.ru>
22. Альбом "Народные художественные промыслы России" Сост. Антонов В.П. М.: Искусство, 2005.
23. Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. — М.: Педагогика, 1997.
24. Арбат, Ю. А. Русская народная роспись по дереву. - М.: Наука, 2001.
25. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XV11-XX веков. - М.: Искусство, 1960.
26. Васильцова, В. Н. Народная педагогика /заметки журналиста/. — М.: Школа-Пресс, 1996.
27. Васильцова, З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. - М.: Педагогика, 1999.
28. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Питер, 2000.
29. Езикеева, В.А. Влияние изобразительного искусства на развитие творчества детей старшего дошкольного возраста // Художественное творчество и ребенок. - М., 1992.
30. Баранов, С.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 1986. - 336с.
31. Глинская, И.П. Изобразительное искусство. Методика обучения в 4-6 классах. - К.: Радянська школа, 1981. - 126 с.
33. Костерин, Н.П. Учебное рисование. - М., Просвещение. 1980.- 272с.
34. Крутецкий, В.А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ. - М.: Просвещение, 1980. - 352с.

35. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М., Просвещение.1972.- 270с.
36. Кузин, В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах. М.: Просвещение, 1979.- 192с.
37. Кузин, В.С. Психология. - М.: Высшая школа, 1974.- 279с.
38. Падчеварова, С.Н., Падчеваров В.А. Особенности психологического содержания урока: Учебно-методическое пособие. - Ростов - н/Д: РГПИ, 1990. - 48 с.
39. Майорова, К., Дубинская, К. Русское народное прикладное искусство. - М.: Русский язык, 1990. - 225 с.
40. Малышева Н.А. «Художественный труд». Обучение детей элементам народных ремесел в детском саду и начальной школе. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2002. - 225 с.
41. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Под ред. Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой. - М., 1991. - 255 с.
42. Народное искусство в воспитании детей / Комарова Т.С. и др. - М., 1997. - 208 с.
43. Некрасова, М.А. Народное искусство как часть культуры. - М., 1983. - 135 с.
44. Пантелеев, Г.Н. и др. Декоративное искусство -- детям. Пособие для воспитателя ст. групп дет. сада. - М.: Просвещение, 1976. - 235 с.
45. Разина, Т.М. Русское народное творчество. - М.. 1993. - 215 с.

Приложения

Верхвое письмо, фоновое письмо

Растительный орнамент

Приложение В Кудрина

Роспись посуды.

В интерьере

Поэтапное выполнение декоративного панно хохломская роспись.

Этап 1

#19549669

Приложение Ж Разработка эскизов

Продолжение Приложение 3 Поэтапное выполнения эскиза в цвете.

Приложение И Мелкая проработка деталей первого панно.

Приложение К Мелкая проработка деталей первого панно.

Приложение Л Завершающие этапы работы.

Приложение М

Детские работы по темам к урокам «Основы декоративно-прикладного искусства», 3 – 5 класс.

