

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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)

44.03.01 Педагогическое образование
(код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство
(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Серия декоративных тарелок «Мой Тольятти» (керамика)»

Студент

Т.Ю. Гудкова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

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

Тольятти 2020

Аннотация

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений, в которых наглядно можно увидеть этапы выполнения творческой работы.

В данной работе описывается история развития керамики, виды и техники ее изготовления. Также описывается тема декорирования керамических изделий традиционным и современным методом, рассказывается о видах, способах и техниках украшения керамических изделий.

Исследуется процесс создания росписи керамического изделия на примере росписи серии керамических тарелок.

Описывается методика обучения росписи на керамической поверхности акриловыми красками. Приводится пример урока росписи керамических изделий на уроках для детей 10-12 лет. Описывается способ развития творческого потенциала учащихся методом освоения приемов и техник художественной росписи керамики.

Представлены этапы проделанной работы, с подробным описанием выбора темы, эскизов, поиска тоновых и цветовых решений, создание поставленной цели.

В приложении представлены изображения декорированных керамических изделий с древнейших времен и до настоящего дня, керамических тарелок с росписью других авторов, фотографии этапов выполнения работ, а также поисковые решения тоновых и цветных эскизов.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 История происхождения и развития керамики	8
1.1 История художественной керамики.....	8
1.2 Виды керамики и способы ее изготовления.....	12
1.3 Художественная роспись керамических изделий и ее виды	15
1.4 Современные технологии росписи декоративной посуды из керамики	19
Глава 2 Методические разработки обучения росписи керамической тарелки с использованием краеведческого материала	24
2.1 Использование краеведческого материала на уроках изобразительного искусства	24
2.2 Методика обучения росписи на керамической поверхности акриловыми красками.....	26
Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы	38
3.1 Разработка композиции для серии декоративных тарелок.....	38
3.2 Выполнение композиции на материале.....	41
Заключение	43
Список используемой литературы и используемых источников.....	45
Приложение А Примеры изделий из керамики	49
Приложение Б Основные памятники г.Тольятти.....	52
Приложение В Виды орнамента	54
Приложения Г Примеры росписи тарелок с изображением городской архитектуры.....	55
Приложение Д Поисковые эскизы	56
Приложение Е Готовое изделие.....	63

Введение

Дисциплина изобразительного искусства призвана с целью привлечения внимания у учащихся эстетического освоения и созидания жизненных целей. Художественное образование имеет возможность поспособствовать в создании эстетического отношения к действительности, выработать умение замечать превосходное в окружающем мире, явлениях, предметах, а также творить красоту.

Более красочно эстетическое отношение выражается в искусстве, где основополагающим понятием является – художественный образ. Поэтому художественно-образная деятельность служит методом развития духовного типа людей и окружающей жизни.

Обучающиеся, осваивая общественный образ, схватывают лишь существенное, эмоционально главное. Связь между ровесниками и взрослыми людьми, позволяет сформировать понимание и изображение об окружающем мире, а также применять способы использования в изобразительной деятельности.

При нынешней концепции образования и ее постоянного усовершенствования, от преподавателей требуется особое внимание в исследовании изучения организации педагогической работы, и применения в ней увлекательного и простого материала. На данный момент в педагогической сфере на уроках изобразительного искусства достаточно часто применяют краеведческий материал. Данный способ способен увеличить интерес обучающихся к истории малой родины, ее культуре и традициям.

Каждый край обладает своей историей, культурными традициями, имеет свои достопримечательности и конечно же имеет свою красоту окружающей природы. Я считаю, что использование темы краеведения на уроках изобразительного искусства поспособствует формированию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения.

В настоящее время, взрослые и дети живут среди огромного потока информации, которая содержит преимущественно западные идеалы, например, отдают свое предпочтение просмотру западных сериалов и фильмов, играют в иностранные игры, также перенимают стиль одежды, обуви, а также приобретают зарубежные предметы быта и другие вещи. Тем самым это все указывает на то, что нарушена связь между поколениями, дети не знают своих предков, традиций, культуры, теряют собственные истоки.

Исходя из этого проблема приобщения обучающихся к культуре собственного народа, родного края считается актуальной в педагогической практике. Духовность, высшая культура чувств и взаимоотношения между людьми, является главной целью в изучении искусства малой родины. Познание родной культуры дает возможность вырабатывать у учащихся как духовно-нравственные качества, так и творческий потенциал. Очень трудно обозначить, насколько является значимой для познавательного развития и воспитания человека знание о родном крае: его природы, истории, а также культуры в целом.

Одной из главных задач в изучении краеведения на занятиях изобразительного искусства, следует считать приобщение обучающихся к культурному наследию малой родины. В основе концепции работы по развитию познавательного интереса и творческой активности обучающихся лежит способ изобразительного искусства, где возобновляют связь материала, изучаемого в школе, совмещая его с теми познаниями и умениями, которые дети приобретают в итоге исследования художественной культуры родного края.

Исследование краеведческого материала по изобразительному искусству в предоставленной работе нацелено на изучение истории города Тольятти, его достопримечательностям, культуре и традициями, а также на воспитание у учащихся эстетического отношения к родному городу.

Учащиеся на уроках изучают технику декоративно-прикладного искусства. Особенную значимость в данном процессе обретают знания об

исторических и культурных традициях своего народа. Сформировавшаяся практическая деятельность изучения техники конкретного типа декоративно-прикладного искусства дает большой потенциал для развития творческих способностей личности, а также ее общечеловеческих и высоконравственных качеств, потому что она опирается на многолетние исследования прошлых поколений.

Декоративно-прикладное искусство обладает большим потенциалом, которое позволяет обеспечивать обширное использование, не только в дополнительном, но и в общем образовании, для творческого развития обучающихся. Вследствие этого можно считать, что изучение технологий, разнообразных приемов и особых ремесленных умений в определенном виде декоративно-прикладного искусства, находится в тесной связи с формированием образного, ассоциативного мышления, а также творческой фантазии и воображения.

В настоящее время есть большое количество теоретического материала, посвященного разным видам этнических промыслов. Но как мне кажется, объединение краеведческого материала и изобразительного искусства дает возможность учащимся познать историю родного края, его особенностей, развивая в учащихся патриотизм, любовь к малой родине. На личном опыте своей творческой деятельности, ученик имеет возможность наблюдать оригинальные работы, где описывается история, культура, традиции родного края.

Так, обосновывая все вышеупомянутое, возникло предположение о том, что тема дипломной работы – «Серия декоративных тарелок. «Мой Тольятти» (керамика)» с ребятами среднего школьного возраста является актуальной в современной художественной педагогике. Керамические изделия с давних времен считается широко используемым материалом. В изделиях из керамики человек может воплотить свои идеи, представления о окружающем мире, красоте и гармонии. Керамическое искусство, как отдельная часть декоративно-прикладного искусства, связывает между собой

поколения, так как является неотъемлемой частью жизни, сохраняя культурные, национальные индивидуальные знания, различные техники и приемы, которые передаются по наследству.

Объект исследования – процесс росписи декоративных керамических тарелок.

Предмет исследования – изучение техник и приемов выполнения художественной росписи керамических изделий в процессе создания серии сувенирных керамических тарелок.

Цель данной работы – создание серии сувенирных керамических тарелок «Мой Тольятти».

Задачи:

- изучить историю керамики, ее виды, способы изготовления;
- рассмотреть виды художественной росписи керамической посуды;
- разработать и выполнить эскизы на выбранную тему;
- выполнить тоновые эскизы;
- выполнить цветное решение сюжетных композиций;
- перенести эскиз на картон;
- разработать методику обучения росписи на керамической поверхности акриловыми красками;

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и используемых источников, приложения.

Глава 1 История происхождения и развития керамики

1.1 История художественной керамики

Одним из первых искусственных материалов, которые создал человек, считается – керамика. Керамика представляет собой изделие из глины или других неорганических материалов, которое проходит обжиг под высокой температурой с дальнейшим охлаждением.

Едва человек заметил подобный природный материал, как глину, он незамедлительно начал обучаться изготавливать из нее предметы быта, которые ему были необходимы. Таким образом, керамика зародилась еще в первобытные времена. Во время первобытнообщинного режима люди изготавливали толстостенные сосуды из пористой глины, налепливая отдельные жгуты из этого материала. С тех времен человек проводил различные эксперименты с различными видами глины, каждый раз внося различные новшества, формируя различные формы изделия, используя различные методы обжига глины, декорируя различными рисунками и орнаментом [40].

История керамики довольно разнообразна и интересна, она развивалась в одно и то же время в разных уголках мира. Секретом приготовления фаянса уже владели мастера Древнего Египта. Уже где-то в VI веке китайцы стали изготавливать изделия из такого благородного вида керамики, как фарфор, который получали способом смешивания китайской глины каолин с камнем «петунце», обжигая изделие при достаточно высокой температуре. Изделия были довольно прочными и красивыми, что послужило явным переворотом в истории художественной керамики [41].

В XIII веке изделия из китайского фарфора стали появляться в Европейских странах и считались редчайшей роскошью. Данный материал пытались подделать европейцы, тем самым был изготовлен новый вид керамики «мягкий фарфор». По качеству он определенно уступал китайскому

фарфору, но, тем не менее, его достаточно часто стали использовать в создании различных предметов быта.

Одним из главных событий, которые произошли в истории керамики – это возникновение гончарного круга, который позволил увеличить производительность гончарных мастерских.

Керамическая деятельность развивалась на уровне искусства. На останках посуды, нашедших археологами, уже имелся узор (Рисунок А.1). Изначально любой узор или орнамент, нес в себе магический смысл, ассоциируясь с природными явлениями. Но со временем орнамент использовался лишь для декора изделия. Это свидетельствует о том, что первобытная керамика уже достигала степень художественной выразительности. Немаловажным открытием в развитии художественной керамики считается возникновение цветной глазури на Древнем Востоке. Особенно выделяют изделия Древнего Ирана – рельефные глазурованные панно, которые украшают стены храмов.

При изучении истории керамики, стоит уделить внимание керамическим изделиям Древней Греции. Эти изделия были достаточно известны во всем мире, особенностью античных сосудов была роспись изделия черным лаком. Опытные художники расписывали изделия, изображая на них разнообразные сцены из повседневной жизни, сюжеты мифологии, спортивных состязаний. Наиболее знаменитая греческая ваза из керамики с использованием черного лака находится во Флоренции в Италии. Она была изготовлена мастером Эрготимом в начале VI века до н.э. Греко-римская керамика вот уже более двадцати пяти веков считается предметом восторженных отзывов и подражаний.

Не меньшего призвания в Средние века добились керамические изделия Средней Азии и Персии. В мусульманской религии было запрещено пользоваться посудой из металла, собственно из-за этого здесь керамическая детальность была хорошо развита. Особенно ценились разноцветные глазурованные вазы, блюда, расписанные причудливыми орнаментами

«арабесками».

В эпоху Ренессанса происходит второе рождение керамического искусства в Европе. Это было связано с ввозом испано-мавритской художественной керамики, из которой итальянские мастера создавали различные вазы, посуду, картины на которых изображали красивые пейзажи или сюжеты из библии. Данный вид итальянской керамики получил название – майолика. Майолика украсила множество разных сооружений, храмов и замков.

Одним из мастеров кто работал в технике «майолика» был М.А. Врубель. Он был очень увлечен данной деятельностью, его руками были исполнены множество работ: превосходные вазы и скульптурные портреты, изразцовые печати. Мастер в своей работе использовал чаще всего метод восстановительного обжига. Во время жизни и деятельности М. Врубеля, в России был позабыт данный метод обжига, тем самым Ваулин и Врубель, были теми мастерами, которые сумели возобновить этот способ изготовления керамических изделий. В начале процесса обжига изделия, Врубель обнаружил, что в некоторых местах на глазури проявляется некоторый металлический оттенок, что для других мастеров считается браком. И только М. Врубель сумел обосновать данный «брак» новым эстетическим направлением в искусстве керамики – это необыкновенная выразительность в огне горна.

Работа, направленная на восстановление техники «майолика» была достаточно интересной, но и не менее трудной. Глиняные изделия после первого обжига были покрыты белой эмалью, что способствовало некому рефлектору для следующих слоев глазури. По изначальному слою эмали производили роспись глазурью, далее горн наполняли березовыми дровами, так же укладывали медянка и тигель с хлористым аммонием. После того, как все было готово, печь закрывали так, чтобы туда не проникал кислород. По истечению времени, когда сгорали оставшиеся березовые поленья, выгорал воздух, который сохранился в печи, образуя нужную восстановительную

среду. В горне в данный момент происходит большая насыщенность медными парами, которые оседали на глазурь необычными акварельными мазками. Данным образом, появились воистину творческие и оригинальные образцы глиняных изделий.

В XVII веке методы, применяемые в итальянской майолике, были перенесены из Италии во Францию. А также в Голландию, где она немного изменила свои художественные формы. Наиболее известными были мастерские города Руана во Франции и Дельфты в Голландии. Руанские изделия славилась тонкими узорами, которые напоминали дорогое кружево. В отличие от итальянских, французские предметы чаще всего были синего цвета. Данный вид керамики был очень известный и имел большой спрос в других странах. Но мировым центром в середине XVII века, считался голландский город Дельфт, где голландские мастера довели майолику до степени тонкого белого фаянса.

Но вскоре серьезную конкуренцию французскому и голландскому производству составила английская керамика. Она отличалась от обычной майолики более плотным черепком и наиболее высокой температурой обжига. Мастера пользовались собственной глиной, которая становилась белой после обжига, на сегодняшний день получаемые изделия данным способом называются – фаянсом. Джозайя Веджвуд считался одним из самых знаменитых английских мастеров. Он создал различные виды керамики, одним из выдающихся и знаменитых изделий считается столовый сервиз, который состоял из 952 предметов, по заказу императрицы Екатерины II и получил в Англии название «русского». На изделиях были изображены самые живописные пейзажи Англии. На данный момент сервиз хранится в Эрмитаже.

В России история керамической деятельности относится к XVII веку. Майолика появилась только во второй половине XVIII века, основателем которого был московский купец Афанасий Гребенщиков, открывший завод посуды, трубок и изразцов в Москве. Целью купца было вытеснение

привозной европейской майолики с русского рынка, его изделия в дальнейшем пользовались хорошим спросом.

В середине столетия производство керамики переместилось в подмосковный гончарный район – Гжель, где изделия приобрели свой особо национальный характер и достаточно быстро развивалось. Буквально за 50 лет российскими мастерами был создан необыкновенный тип художественной майолики высокого достоинства. Впервые в истории керамической деятельности мастера разрешили сложнейшую задачу: сочетание изделия быта не только с живописью, но и со скульптурой. Гжельские мастера создавали вазы необычной формы, украшенные небольшими фигурами, представляющими собой сюжеты из жизни. В этих изделиях удивляет реализм, необычное чувство ритма в композиции, архитектурная гармония в одном ряду с жизнерадостным наивным весельем, граничащий с детской игрой.

Секреты гончарного ремесла были знакомы многим мастерам, работавшим в этой отрасли. В России до 1918 г. работали более 36 гончарных заводов, например, предприятие Барминых, Дунашеных, Акулиных, Федяшина и Квартальных, и многие другие. Эти заводы были еще основаны в начале XIX века. Конечно же в данной деятельности со временем видоизменялись технологии и улучшались способы изготовления керамических изделий. Но все же одно остается неизменным до сегодняшнего дня – это изготовление керамических изделий с помощью гончарного круга. На данный момент существует множество способов изготовления изделий из керамики, например, гипсовое литье в формы. Но все же только на гончарном круге можно слепить оригинальное глиняное изделие, которое удивит своей неповторимой формой.

1.2 Виды керамики и способы ее изготовления

Одним из наиболее выделяющихся считаются такие виды керамики как:

- терракота,
- майолика,
- фаянс,
- фарфор,

Так же данный материал разделяют на следующие группы:

- неглазированная,
- глазированная,

В свою очередь, к неглазированной керамике относится – терракота и гончарная керамика, одни из древнейших видов керамики.

Терракота – в переводе с итальянского языка означает «обожжённая земля». Изделия из этого вида неглазированной керамики изготавливаются из цветной глины, которая обладает пористым строением [42].

Терракотовые продукты обладают не просвечивающийся излом, который обладает пористостью от 12 % до 20 % и более, черепок обладает от светлого цвета до коричневого. На цвет изделия очень сильно влияют температурные и газовые режимы обжига. Например, при окислительном обжиге изделие из терракоты будет иметь цвет от желтого до красно-коричневого, а при восстановительном - от светло-серого до темно-серого.

Обжиг терракоты производят один раз при температуре до 1000 °С, не доводя черепок до спекания. Так же повлиять на цвет изделия из терракоты мастера могут путем введения оксидов металлов: железа, хрома, марганца, кобальта, а также керамические пигменты, или путем покрытия изделий ангобами.

Из терракоты как правило изготавливают:

- посуду,
- вазы,
- различные скульптуры,
- архитектурные, садово-парковые украшения,

- черепицу,
- облицовочные плитки и многое другое.

Гончарная керамика – вид керамики, который изготавливается из легкоплавких красножгущихся глин, формируя изделие вручную на гончарном круге. В глиняную массу обычно добавляют речной кварцевый песок различных фракций, в качестве отощающих материалов. А также шамот из такой же глины, бой изделий и мел, который способствует формированию крепкой взаимосвязи гончарного черепка с глазурью. Идеальная для данного вида керамики масса должна быть достаточно пластичной, до допускает в себе содержание растворимых солей, извести и других посторонние включения. Данный материал не должен деформироваться в момент изготовления на гончарном круге, проходить процессы обжига и сушки.

Обжиг для данного вида керамики бывает, как однократным, так и двукратным. Изделия могут не глазуровать, глазуровать и покрывать ангобами, процесс обжига неглазурованного изделия происходит при температуре от 1040 °С и в зависимости от глазури до 1280 °С.

Используя данный материал, обычно изготавливают кухонную и хозяйственную посуду, иногда декоративные изделия.

К глазированной керамике относят такие виды как: майолика, фаянс, фарфор.

Майолика – изделие из гончарных глин, которое покрывается цветной глазурью. Для производства майоликовых изделий используют небеложгущиеся глину, обладающую высокой и средней пластичностью различного состава и цвета. Майолика обладает крупнопористым изломом с черепком от светло-кремового до красного (кирпичного) цвета. Чаще всего данный материал в себе содержит: легкоплавкие глины, либо включают в тугоплавкие глины отощающие и флюсующие добавки, так же прибавляют кварцевый песок, мел или же известняк, что содействует хорошему сцеплению черепка с глазурью, уменьшая усадку изделия.

Покрывают изделия из майолики цветными прозрачными, непрозрачными глазурями, а также ангобами, которые маскируют цвет материала изделий.

Из данного материала изготавливают сервизы, кувшины и вазы, различную посуду для быта, а также настенную плитку и разнообразные скульптуры.

Фаянс – вид керамики, похожий на фарфор, но значительно мягче, чаще всего белого или почти белого цвета. Он более хрупкий, пористый, поэтому требует покрытия глазурью [42]. Для изготовления данного материала обычно используют беложгущиеся пластичные огнеупорные глины, каолин и кварцевые материалы, добавляя полевой шпат или мел, известь. Фаянс проходит два обжига: первый без глазури при 1200-1300 °С, второй с значительно меньшей температурой,

Изготавливают из этого материала чаще всего посуду для каждодневного использования, а также различные декоративные изделия.

Фарфор отличается от других видов керамики своей прочностью и плотным раковистым изломом, имеет своеобразную прозрачную белизну. В составе в основном белая глина, кварц и полевые шпаты [42].

Фарфор обжигают в два этапа: первый при температуре примерно 800-1000 °С, второй 1380-1420 °С.

Керамику из фарфора чаще всего используют для изготовления статуэток, игрушек, посуды и других декоративных изделий интерьера. Данный материал и в наше время считается одним из красивых и изящных видов керамики, которые отлично дополняют интерьер дома.

1.3 Художественная роспись керамических изделий и ее виды

Для того чтобы керамическое изделие получило красивый изящный вид и стало предметом искусства, его следует украсить. Зачастую для декора используют специальные техники росписи и краски для керамических

изделий. Для нанесения рисунков и узоров используют глазурь.

Глазурь – специальные вещества, которые при обжиге превращаются в бесцветный твердый слой, защищающий изделие из керамики от окружающей среды.

Для данной росписи применяют различные виды глазури: прозрачные и непрозрачные, разноцветные, глянцевые или матовые, с металлическим блеском, потёчные составы или кракле. Также при выборе глазури для декора изделия немаловажную роль играет вид керамики. Так, например, для бытовой керамики или фаянса используют легкоплавкие глазури, а для фарфора чаще всего – тугоплавкие.

Керамические краски разделяют на

- подглазурные,
- надглазурные,
- люстры.

Первые применяют до нанесения глазури и обжига, вторые – после. Люстры – растворы металлических солей в масле, скипидаре или канифоли. После обжига несущий материал улетучивается, сохраняя на поверхности изделия тонкий металлический слой.

Ангобы – представляет собой матовое покрытие, состоящее из глины, которое в полужидком состоянии наносят на изделие. Это нужно, чтобы скрыть неровности поверхности, скрыть ненужные тон или рисунок, также для создания рельефа. Чаще всего данный декор используют для изделий из майолики.

Рисунок и орнамент наносят на изделие уже после обжига. Для этого применяют:

- ручную роспись,
- механическую роспись (штампы, декалькоманию, печать).

С целью декорирования изделий, созданных мастерами народных промыслов, применяют ручную роспись, для изготовления фарфора, фаянса и майолики в промышленных масштабах – механическую.

В некоторых случаях узор наносят на готовое глазурованное изделие, а иногда и на заготовку, которая не покрыта поливой. Исходя из этого, в зависимости от способа отличают два вида росписи керамики:

- надглазурная,
- подглазурная.

Надглазурная роспись производится поверх глазури кистью, после обжига краски сплавляются с основой. Рисунок таким способом получается четким, выпуклым и насыщенным. При данном способе можно легко исправить ошибки, допущенные во время росписи. Нужно учитывать, что под влиянием высоких температур цвет краски может измениться.

Подглазурная роспись представляет собой узор, который наносят после первого обжига на пористую необработанную поверхность изделия. Так же можно нанести рисунок и до первого обжига, просушив изделие перед этим на воздухе. Этот способ более прочный и сохраняется на большее время, нежели надглазурный. Но в этом и есть минус данного способа, он требует профессионализма в нанесении рисунка, так как краска впитывается в поры поверхности и исправить погрешность в работе почти невозможно.

Роспись на различных керамических изделиях можно увидеть в разнообразных исполнениях. Во многих областях России есть свои способы росписи изделий из керамики, которые несут в себе исторические традиции, сохраняя в себе мотивы и образы, которые чаще всего связаны с культовыми обрядами, олицетворяющие силы природы.

Одним из наиболее известных народных промыслов считается – Гжель (Рисунок А.2). Гжельские мастера создали различную посуду, которую применяют в быту – закусники, кумганы, тарелки, кувшины. Украшают такие изделия орнаментальной и сюжетной росписью, используя зеленые, желтые, синие и фиолетово-коричневые краски по белому фону.

Сюжетами росписи служили юмористические изображения из жизни людей. Производство изделий с этой росписью существовало всего XIX века. Гжель была достаточно знаменита не только в России, а также и в странах

Средней Азии и ближнего Востока. В 1940-1950 г. Гжель приняла одноцветный синий цвет, именно такой мы наблюдаем в наше время.

Скопин одна из оригинальных промыслов художественной керамики, который зародился в Рязанской области городе Скопин (Рисунок А.3).

До середины XIX века здесь изготавливали обычные горшки, но с изучением глазурования изделия скопинских мастеров приобрели красочность. Ранее хозяйственную посуду изготавливали из светлой глины, которая имела мягкие очертания. Но уже с середины XIX века в промысле стали изготавливать декоративную скульптурную керамику, создавая фигурки львов, птиц, шара. В декорировании игрушки использовались различные приемы, например, «поцарапки», «штамп», «налепами» и, конечно же, почётными цветными глазурями. Чаще всего на изделии сочетались коричневые, зеленые, зеленые с жёлтым цветом.

В годы первой мировой войны скопинский промысел со временем пришел в упадок. Но уже в следующие десятилетия были предприняты попытки воссоздания этого промысла, создавая небольшие фигурки львов, птиц, цирковые сценки. Необычные скопинские изделия считаются одними из самых красочных сувениров на выставках декоративного народного искусства.

Среди современных русских изделий из глины особую славу имеет дымковская игрушка (Рисунок А.4). Название происходит из слободы Дымково, в настоящее время это район города Вятки. Этим промыслом чаще всего занимались женщины с детьми, изготавливая игрушки для весенней ярмарки, поэтому данная отрасль ранее носила больше семейный характер. Изготовление изделий связывают с давним праздником «свистопляской», который имел языческие корни. Он проводился весной, люди во время праздника свистели и перекидывались расписными шариками из глины.

Дымковская игрушка представляет собой фигурки высотой около 15 или 25 см, где традиционными образами считаются всадники, петухи, образы женщин в расклешенных к низу юбках и кокошниках. Фигура имеет белый

фон, который украшают различным разноцветным геометрическим орнаментом, состоящим из кругов, полос, клеток и волнистых линий. На одном изделии может применяться от 4 до 8 цветов, сочетающихся по принципу контраста и взаимного дополнения. Многоцветие дополняют черным и белым цветом, используя также блестящие квадратики из сусального золота. На сегодняшний день предназначение игрушки несколько изменилось с игрового на народную декоративную скульптуру.

1.4 Современные технологии росписи декоративной посуды из керамики

На сегодняшний день есть большое разнообразие техник для оформления декоративной посуды. Одной из них считается роспись изделия. Для данной техники подойдут любые краски, которые не боятся холодной или горячей воды. Например, масляные, цветное серебро, разноцветные лаки, рельефные пасты, присыпки.

Для керамики особенно хорошо подходят эмалевые краски. Они хорошо ложатся на поверхность, более прочные и имеют небольшой отблеск. Эмалевые краски хороши своими тонами, они более нежные и многообразные. Масляные краски немного уступают эмалевым, они красочные, прочные, но грубее по текстуре. Такой краской тяжелее работать, особенно если нужно изобразить интересный детальный рисунок или тонкую роспись. Цветное серебро, уступает двум вышесказанным краскам по прочности, но оно по-своему уникально, своей нарядностью.

В данной творческой части работы использовались специальные акриловые краски для керамических поверхностей. Данная краска достаточно быстро сохнет, не имеет едкого запаха, незначительно темнеет после высыхания и придает гладкую глянцевую поверхность. В сравнении с эмалевой краской она не всегда требует термической обработки, но в отличии от нее акриловые краски смотрится менее и красочнее.

Перед нанесением краски желательно закрасить фон. Это поспособствует скрыть недостатки каких-либо неровностей на поверхности изделия, а так же удачно подобранный фон оттеняет и придает рисунку особой красочности. В случае эмаливой краской подойдет: черный, белый, желтый, терракотовый, глубоко-синий. В основном их используют для того, чтобы далее изобразить на изделие орнамент или рисунок цветами и силуэтом.

Для цветных лаков также потребуется хороший фон, исходя из того, что они более прозрачны. Но в этом случае наиболее выигрышно будет смотреться серебристая или золотая фоновая подкладка. Под цветной лак следует наносить фон эмаливой, масляной краской или оставлять натуральной.

Рельефные пасты лучше эмаливых красок, они более прочные и красочные, но ими намного сложнее работать. Данный материал стоит дороже других, высыхают они гораздо дольше. Рельефные пасты и присыпки отлично подходят для имитации старинных предметов. Данный способ выглядит примерно, таким образом, золотистую или серебристую подложку осыпают в некоторых частях белыми бриллиантами, и после этого расписывают цветным лаком под драгоценные камни.

Изделие в данной технике расписывают чаще всего с применением различного орнамента, цветов, фруктов, наиболее опытные мастера могут изобразить также живописные пейзажи или сюжеты с участием фигуры человека. Но для новичков следует изображать несложные рисунки в виде простого орнамента, цветов, ягод (Рисунок А.5).

Изделия из керамики могут быть покрыты глазурью из расплавленного стекла или не покрыты. От этого факта следует отталкиваться при использовании данного изделия и так же при выборе краски.

Если изделие глазуровано изнутри и снаружи, то им можно пользоваться, наливать в него жидкость, оставляя ее на долгое время. Если глазуровано только с внутренней стороны, то использование данного изделия

ограничено – жидкость держать будет, но недолго, так как другая сторона пористая и через микротрещины может просочиться жидкость.

Неглазурованная поверхность подходит почти для всех видов красок, кроме масляных, так как на пористый черепок все прилипает почти сразу и быстро высыхает. Глазурованная поверхность идеально подходит, так как она обладает гладкой и не впитывающей основой. Для других материалов данная поверхность тоже может использоваться, но работать будет сложнее, также краски они будут дольше.

Как упоминалось выше в данной работе для росписи изделия, будет использоваться акриловая краска. Данная краска более доступна и актуальна, не слишком сложная в использовании и многоцветна. Акрил для керамики дает глянцевое покрытие поверхности, чем-то похожее на глазурь в толстом слое и придавая небольшой блеск в тонком. Данные краски полупрозрачные, поэтому при нанесении немного просвечивает поверхность изделия. Перед нанесением краски, можно поверхность можно грунтовать двумя способами: покрыть все изделие былым грунтом или нанести первый слой тубиковым акрилом, он закроет поверхность, а последующие слои акрилом по керамике. Наносить грунт не обязательно, но в таком случае немного приглушенные и неяркие цвета.

Акриловые краски рекомендуется обжигать в духовке при небольшой температуре – 160 °C, но также это можно не делать, если же данное изделие не будет использоваться в быту на повседневной основе.

В магазинах для творчества можно увидеть большее разнообразие акриловых красок и производителей, которые могут отличаться по качеству и цене. Так же совместно с красками можно использовать контур. Чаще всего его используют для витражной росписи по стеклу, для того чтобы краска не растеклась по поверхности изделия. При сочетании краски и контура получаются довольно необычные изображения с более четкими очертаниями.

Сохранить яркость красок и придать прочность рисунку можно с использованием защитного прозрачного лака. Но перед тем, чтобы

использовать его в работе нужно уточнить можно ли его использовать для покрытия изделия в пищевых целях.

Зарубежные производители красок для керамических поверхностей представлены фирмами:

- IDEA Vetro,
- Kreul Hobby Line,
- Hobby deLUXE.

Итальянские краски от производителя IDEA Vetro предназначены для росписи витражей. Они не особо прочные к любому механическому воздействию и не предназначены для использования в пищевых целях. Расписывая изделие данной краской, после обязательен обжиг.

Kreul Hobby Line производятся в Германии. Они очень прочные и имеют разнообразную цветовую гамму. После нанесения этой краски изделие нужно обжигать в печи около 90 минут при температуре 160 °С.

Профессиональные акриловые краски фирмы Hobby deLUXE отлично подойдут мастерам, которые изготавливают изделия на продажу. Серия этих красок является универсально и подойдет как для стекла, так и для керамики. Краски не требуют обжига, устойчивы к воде и механическим воздействиям. Однако, изделия, расписанные данной краской не предназначены для использования в пищевых целях.

Из отечественных наиболее известных брендов акриловых красок для керамики можно выделить Olki, «Гамма» и Decola. Они наиболее известны, не требуют обжига и более прочные. Продукцию серии Olki не часто можно встретить на полках в магазине, сами краски практически не отличаются от универсальных акриловых. Краски фирмы «Гамма» не сильно разнообразны в палитре цветов, также они не совсем удобны в работе, так как имеют жидкую консистенцию.

Что касается фирмы Decola, то скорее всего это лучшее соотношение цены и качества. Фирма представляет краску для стекла и керамики, а также имеет в своем ряду контуры для таких же поверхностей. Краски и контуры

данного бренда представлены в двух видах: матовые и металлик. Краска для керамических поверхностей водостойкая и подвержена лишь только механическим воздействиям, что отлично подходит для декоративных целей.

Выводы по 1 главе

Исходя из вышесказанного, следует отметить особое значение глины в истории изобразительного искусства. Глина является наиболее доступным и достаточно известным материалом во всем мире. Благодаря своим свойствам, пластичности глина может принимать любую форму, а после обжига становится твердой и крепкой, что позволяет использовать изделия из этого материала в быту. Керамическое ремесло развивается с давних времен по настоящее время, сохраняя некоторые техники и приемы в создании изделия.

В России, как и во многих уголках мира, художественная керамика представляет собой различные направления этого искусства. Каждое из направлений по-своему особенное и занимает особое место на различных выставках народных промыслов. На сегодняшний день создание изделий из керамики продолжается, используя исторически сложившиеся технологические и художественные приемы, но также развивая новое в рамках стиля, которое оставил отпечаток в истории народного промысла.

Со временем меняется не только материал, формы и ассортимент изделий из керамики, а также и декорирование этих изделий. Современные мастера создают и используют разнообразные способы, приемы и виды украшения изделий.

Глава 2 Методические разработки обучения росписи керамической тарелки с использованием краеведческого материала

2.1 Использование краеведческого материала на уроках изобразительного искусства

Почти во всех авторских методиках на сегодняшний день говорится об уроках с использованием краеведческого материала.

В педагогическую литературу и в школьную практику понятие «краеведческий подход» вошло как один из конкретных случаев проявления краеведческого принципа в обучении (Л.П. Лунева). Если краеведческий принцип представляет собой что-то вроде многопланового применения краеведческих сведений и источников, то краеведческий подход представляет собой более точным понятием, в котором раскрываются научные понятия и факты окружающего мир, а также и практическая связь обучения с реальной жизнью.

В одной из своих работ по методике краеведения в школе И.С. Матрусов, объясняет, что «под краеведческим принципом понимается установление в процессе обучения ассоциативных связей между известными учащимся фактами из окружающей их действительности и изучаемым программным материалом в целях повышения качества усвоения знаний. При осуществлении краеведческого принципа в обучении в сознании учащихся устанавливается связь между изучаемыми понятиями и закономерностями, и их проявлениями на конкретной территории» [1, с. 2].

В ходе обучения дети выполняют различные виды практических, самостоятельных, творческих работ, а также работы исследовательского характера, которые выходят за пределы школы. Основной целью краеведческого подхода является направленность на практическую связь изобразительной деятельности с жизнью, что способствует повышению активности учащихся в поиске и изучении информации окружающего мира,

передача им знаний, умений и навыков.

Первоначально, в ходе обучения процесс научного познания начинается с чувственного восприятия предметов и явлений настоящей реальности. Исходя из этого, нужно предвидеть, что помимо применения краеведческого материала, также не малую роль в теоретическом отражении имеет опора педагога на уже приобретенные знания и определенный жизненный опыт.

В начальной школе обращение к краеведению в первую очередь нужен для того, чтобы привлечь внимание детей к истории родного края и его культуре. Исходя из вышесказанного, можно сформировать как одну из задач урока – активизировать работу обучающихся, а также повысить интерес к изучению родного края.

Как писала М.П. Лунева, основной темой краеведческих материалов в учебно-методическом комплексе считается тема о родном крае, о его истории и современно жизни, картины местных художников, фотографии природы.

Краеведческий материал, применяют в зависимости от целей и задач урока, является источником теоретических знаний и подтверждения их истинности, как способ познания, как средство развития воображения и как объект решения учебно-познавательных задач в процессе обучения [10, с. 78].

Использование краеведческого материала способствует развитию и обучению детей, посредством него происходит разностороннее развитие, расширяется воображение, повышается интерес к обучению, а также ученики приобщаются к национальной культуре [31, с. 11].

Данный материал способствует пробудить интерес к изучению истории родного края, а главное воспитывать в детях патриотизм.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что уроки изобразительного искусства с применением краеведческого материала могут поспособствовать к решению следующие задач:

- повышение знаний о родном крае – его историей, традиций, культуры;
- воспитание патриотизма;
- формирование чувства ответственности за сохранность окружающей природы;
- развитие творческого потенциала и познавательной активности;
- формирование эмоционального опыта детей.

В трудах Е.Г. Аксеновой, Е.Н. Дарминой, И.М. Фокеевой, были рассмотрены особенности применения краеведческого материала в педагогике. Педагогический аспект применения краеведческого материала на уроках изобразительного искусства рассматривался в трудах С.И. Зиновьева, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, Б.М. Неменского и другие.

2.2 Методика обучения росписи на керамической поверхности акриловыми красками

На сегодняшний день одним из актуальных видов декоративно-прикладного искусства считается роспись керамических изделий. Занятия, основанные на росписи керамики, помогают развивать у учащихся ряд определенных качеств: внимательность, аккуратность, усидчивость, сосредоточенность, трудоспособность.

Изучение технологии росписи керамических изделий помогает развить у детей творческие способности и вызывает интерес к изобразительной деятельности, что является одним из основных условий всестороннего развития личности ребенка. Таким образом, уроки с использованием данной техники открывают для большинства детей новые пути познания современного декоративного искусства, а также приобщая их к искусству в целом.

Изучение искусства художественной росписи по керамике направлены на развитие интереса к народному творчеству и его традициям. Роспись

керамических изделий считается одним из увлекательных и достаточно трудных видов декоративно-прикладного искусства. Данные уроки позволяют развивать художественный вкус, моторику, воображение, аккуратность, а также навыки характерные для данного типа искусства стилизации изображения, художественное видение и владение гармонией цвета. Знакомят детей с материалом, техникой и способом росписи, творчески выражают свои впечатления при рассматривании иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства. При выборе вида работы в ней предусматриваются интересы учащихся, их персональные особенности и степень подготовки.

Опираясь на вышесказанное, можно определить цель цикла уроков росписи по керамической поверхности – развитие творческого потенциала учащихся методом освоения приемов и техник художественной росписи керамики.

Задачи:

а) образовательные:

- 1) обучение практическим навыкам и умению работать с различными материалами и инструментами;
- 2) обучение различным методам работы с керамикой и акриловыми красками;
- 3) помогать в изучении и расширении знаний учащихся о искусстве росписи керамических изделий;
- 4) ознакомить с разнообразными техниками росписи керамических изделий и обучить технике;

б) развивающие:

- 5) развивать творческую активность и общую культуру обучающихся;
- 6) способствовать развитию воображения, художественной наблюдательности, внимания;

7) формирование композиционных навыков и представлений о стилизации;

в) воспитывающие:

8) воспитывать творческую личность;

9) воспитывать интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству;

10) воспитание у детей бережное отношение к окружающей природе;

11) осознанного понимания взаимосвязи видов изобразительной деятельности с природой восприятия.

Достижение поставленных целей и задач обучения лучше всего достигается методом проведения взаимосвязанных теоретических, практических и самостоятельных занятий.

Чтобы сделать красивую роспись самостоятельно, учащихся нужно научить правильно, компоновать рисунок в зависимости от формы изделия, создавать настроение работы. При индивидуальной работе мы можем отметить индивидуальные наклонности и вкус каждого ученика. Во время выполнения работы используются приобретенные навыки, а также идет накопление новых знаний.

Главное, что должен предоставить учитель на своем уроке это работу с удовольствием. Все задания должны быть просты и логичны.

Эффективность и стимулирование обучения достигается путем участия детей в выставках и конкурсах.

По итогу проведения данных занятий учащиеся должны научиться технике росписи керамического изделия акриловыми красками.

По итогам изучения темы «Роспись керамической поверхности акриловыми красками» учащиеся должны знать:

- историю развития росписи керамических изделий;
- особенности развития керамических изделий;
- основные виды росписи керамических изделий;

- применение керамических изделий в различных областях;
- всевозможные способы декорирования керамического изделия;
- освоить технологии росписи по керамике акриловыми красками;
- уметь самостоятельно создавать эскиз композиции и изображать его на материале.

В основе метода обучения лежит организация совместной работы педагога и обучающихся, которая направлена на решение образовательных задач. Объяснения понятия «методы обучения», а также и классификаций, в педагогике имеется большое количество.

Наиболее традиционными методами обучения в дополнительном образовании считаются:

- словесный метод – лекция, рассказ, беседа, диалог, консультация;
- наглядно-иллюстративный метод – картины, рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, схемы, графики;
- практический – выполнение практических заданий, индивидуальная и домашняя работа.

Развитие творческого потенциала достаточно продолжительный процесс, направленный на общее развитие личности ребенка, исходя из этого, нужно отметить то, что уроки изобразительного искусства включают в себя все познавательные действия: восприятие, мышление, воображение и память. Основным типом занятий на уроках является практическая работа, которая в основном состоит из следующих этапов:

- начало урока (приветствие, сообщение темы);
- сообщение теоретической части темы (истории, сведений), постановка задач и продумывание план действий по их решению;
- практическая работа (выполнение творческого задания);
- заключительная часть (подведение итогов).

время урока распределяется следующим образом:

- приветствие и вводный инструктаж – 5 мин.;

- сообщение темы и познавательной информации по ней – 10 мин.;
- практическая работа и текущий инструктаж – 20 мин.;
- заключительная часть урока: подведение итогов, уборка рабочего места – 10 мин.

Для практической работы используют задания, которые разделяются по разным уровням сложности для разной категории возраста учащихся. При выполнении творческого задания с использованием острых, колющих и режущих предметов проводится инструктаж по технике безопасности. Базовый уровень знания усваивается чаще всего большим количеством учащихся, благодаря этому у детей повышается интерес занятиям, уверенность.

В процессе самостоятельной учебно-творческой работы обучающиеся делают различные упражнения, для того, чтобы в последующем создать законченную композицию. Для развития творческих способностей обычно используется метод творческого задания по разработке композиции на заданную тему, далее оформлению готовых работ и выставки по данной теме.

Общие требования к выполнению практической работы:

- соблюдение правил техники безопасности.
- использование наглядных пособий и иллюстраций.
- использование дидактического принципа «от простого к сложному».

Оборудование помещения для проведения урока:

- столы и стулья,
- стеллажи для хранения работ,
- доска меловая,
- компьютер,
- проектор.

Чтобы уроки были интересными, следует сменять типы деятельности: познавательная, игровая, творческая, исследовательская. Также на активность в работе влияет, разнообразные формы и методы применяемы в работе: урок, экскурсия, выставка, мастер-класс.

Также чтобы уроки не были утомительными, а наоборот одерживали интерес учащихся, необходимо чередовать различные виды работ.

Беседа является основой урока, так как непосредственно в ней происходит единое формирование знаний обучающихся, вместе формируются такие элементы базовой культуры личности, как: философский, нравственный, эстетических и другие.

Одним из активных показателей на занятиях считается участие детей в разнообразных выставках, конкурсах, мастер-классах.

Так же немаловажным является не только работа на уроке, но и выполнение домашнего задания, посещение выставок и музеев, прохождение мастер-классов, поиска дополнительной информации в книгах и интернете. Но основная часть всего учебного времени занимает практическая работа.

Содержание занятий росписи керамической поверхности акриловыми красками. Тема 1 Вводный урок. История развития росписи по керамике. Современные направления и техника росписи по керамике.

Знакомство с историей росписи по керамике, как одним из видов декоративно-прикладного искусства, современным направлениям и техникой работы росписи по керамике. Ознакомление с выразительными средствами композиции, и способов стилизации. Организация рабочего места. Ознакомление с техникой безопасности.

Тема 2 Технология выполнения росписи по керамике. Подготовительный этап. Выполнения эскиза.

Знакомство с технологией росписи керамического изделия, этапами работы над росписью.

Практическая работа. Определение формы и размера изделия для росписи. Формирование эскизов росписи в карандаше и цветном варианте. Создание эскиза в настоящую величину.

Для выполнения данной части урока потребуются следующие материалы: бумага, графитные карандаши, ластик, кисти, цветные карандаши, фломастеры или краски: гуашь, акварель.

Тема 3 Выполнение работы на материале.

Практическая работа. Перенос эскиза на керамическое изделие. Выполнение росписи в цвете акриловой краской. Оформление работы. Небольшая выставка работ.

Материалы: керамические изделия (тарелки), акриловые краски и контуры для керамики, синтетические кисти разных размеров, спиртосодержащий раствор для обезжиривания поверхности, салфетка.

План-конспект урока «Мой город Тольятти»

Возраст обучающихся: 10-12 лет (4-6 класс)

Тип урока: комбинированный

Продолжительность урока: 45 минут

Цель урока: декоративная роспись тарелок

Задачи:

а) образовательные:

- 1) познакомить с новой техникой декоративно-прикладного искусства;
- 2) научить основным приемам кистевой росписи объемной формы;
- 3) формирование теоретических знаний о композиции;
- 4) познакомить с историей, его памятниками, архитектурой родного края;
- 5) формирование понятийного аппарата о гармонии цветовых отношений;

б) воспитательные:

- 6) развитие эстетического восприятия;
- 7) чувство ритма;
- 8) чувства цветовой культуры;
- 9) творческие навыки учащихся, любовь к декоративно-прикладному искусству;
- 10) воспитывать любовь и интерес к родному краю;

в) развивающие:

- 11) формирование умения создавать композицию в круге;
- 12) развитие фантазии;
- 13) образного мышления;
- 14) пробуждать добрые чувства;
- 15) развитие художественного вкуса.

Оборудование для обучающихся:

- керамическая тарелка,
- акриловые краски и контуры,
- синтетические кисти разных размеров,
- спиртосодержащий раствор для обезжиривания тарелок,
- салфетка,
- палитра,
- простой карандаш,
- лист бумаги,
- ёмкость для воды.

Оборудование для учителя: оригинальные образцы расписанных декоративных тарелок, наглядные пособия типов орнамента, репродукции и слайды с фотографиями основных достопримечательностей и пейзажей города, ноутбук, доска, мел.

План занятия:

- организационный момент: приветствие, сообщение темы урока;
- формирование новых знаний: историческая справка;

- практическая часть;
- заключительная часть и подведение итогов;
- выставка детских работ;
- уборка рабочих мест.

Ход урока.

Организационный момент (5 минут)

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами познакомимся с одним из древних народных промыслов – роспись керамического изделия. Мы будем изображать композицию с достопримечательностями родного города.

В начале занятия можно прочесть такое стихотворение.

Проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок?
Всё ль на месте, всё ль в порядке:
Тарелки, кисти, краски,
Проверили? Садитесь.
С усердием трудитесь!

Формирование новых знаний (10 мин.).

Учитель: Мы с вами живем в одном прекрасном городе Тольятти. Скажите, какие достопримечательности или наиболее известные места нашего города вы знаете?

Учащиеся перечисляют варианты.

Вопрос: Отлично! А назовите места, где вы больше всего любите бывать и чаще всего проводить свободное время?

Учащиеся перечисляют варианты.

Учитель: Давайте сейчас вместе переместимся в одни из наиболее популярных мест нашего города. Учитель показывает слайды, во время просмотра идет диалог учителя и учеников, рассказывается историю города, памятников и демонстрируется их изображение (Рисунок Б.1-Б.2-Б.3).

Учитель: Приступая к работе вам необходимо нарисовать эскиз. Так как наши тарелочки круглые, то лучше всего сюжет разместить в центре, так же вы можете использовать орнамент по краю тарелки или подписать название места, подчеркивая ее форму. Роспись тарелки начнем с фона, а после переходим к рисунку. Каемку оформляем в конце работы (Рисунок В.1)

Но прежде проведем физкультминутку.

Физкультминутка. Зарядка для кистей рук (встряхивать руками и сжимать, и разжимать пальцы).

Вот помощники мои.

Их как хочешь, поверни: 1,2,3,4,5.

Постучали, повернули.

И работать захотели.

Тихо все на место сели.

Практическая деятельность (20 минут).

Учитель: Сейчас я покажу вам готовые работы с изображением архитектуры города. Посмотрите, как хорошо выполнена композиция, как выполнена стилизация, какие цвета используются (Приложение Г.1).

Учитель демонстрирует приемы декорирования и росписи. Дети знакомятся с данными приемами и некоторые используют в своих работах. Далее в процессе самостоятельной работы учитель проводит индивидуальную работу с детьми, помогает в возникших затруднениях. Контролируют правильное выполнение работы учащихся, следит за качеством и объемом выполняемой работы. Дети самостоятельно komponуют элементы росписи, выполняют композицию.

Перед началом росписи изделие нужно обезжирить спиртосодержащим раствором и протереть насухо салфеткой.

Нарисовать эскиз на бумаге, для того, чтобы правильно скомпоновать рисунок, заранее продумав расположение всех предметов композиции.

Перенести эскиз на изделие (тарелку).

На палитру нанести краски, для того, которые будут красиво сочетаться и гармонично смотреться в композиции.

Приступить к росписи тарелки, периодически сравнивая с эскизом и сохраняя задуманный сюжет.

Заключительная часть (10 мин.).

По окончании урока готовые изделия выставляем на отдельный стол. Ученики вместе с учителем подводят итоги и делают анализ работ: что получилось, а что нет? Что было наиболее интересно? Почему? Расскажите о своей работе.

Рефлексия.

Прекрасный мир.

Вещей накоплен был веками.

Хранит их каждый дом, а может быть музей.

Умейте рисовать и творить руками.

Всё то, что может радовать друзей.

Учитель: Молодцы ребята, у всех здорово получилось! Вы проявили себя как настоящие мастера! Но существует еще очень много разнообразных видов декоративно-прикладного искусства, с которыми мы непременно еще познакомимся! Ученики, убрав рабочие места, выходят по очереди из класса.

Выводы по 2 главе

Методика обучения росписи на керамической поверхности акриловыми красками для детей 10-12 лет (4-6 класс), позволяет развивать у учащихся чувство ритма, основу композиционных навыков и гармонию цвета в ней. А также прививает такие качества, как: внимательность, аккуратность, сосредоточенность в работе, художественный вкус, помогает развивать воображение и прививает интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

В данной разработке дана краткая характеристика росписи по керамике акриловыми красками, как одного из видов декоративно-прикладного искусства. Представлена примерная учебная программа, рассмотрена последовательность этапов по данной технике, что позволяет, познакомиться с данной техникой всем желающим.

Использование на уроке изобразительного искусства краеведческого материала дает возможность создать необходимые условия для развития творческой личности и сделать урок более интересным. Краеведение присваивает уроку характер поиска и исследований, выводит за границы школы в окружающую действительность. Помогает учащимся видеть прекрасное в родной природе, архитектуре зданий родного города, его достопримечательностей.

Таким образом, включение краеведческого материала в содержание методики преподавания изобразительного искусства повышает не только качество образования, но и активно влияет на мотивацию учащихся.

Используемые на уроке методы:

- игровой – вовлечение детей в сказку,
- метод сравнений и ассоциаций,
- метод диалога,
- метод индивидуальных работ,
- наглядный метод – использование наглядного материала (готовые тарелки, иллюстрации).

Глава 3 Разработка художественно-творческой части бакалаврской работы

3.1 Разработка композиции для серии декоративных тарелок

Тема выполнения творческой части работы серия декоративных тарелок. «Мой Тольятти» (керамика) определялась постепенно. Ранее до поступления в институт я никогда не бывала в городе Тольятти, но, как и любой город, он имеет свою историю, культуру, достопримечательности и свою природу.

Тольятти современный город в Самарской области, который обладает необычной судьбой. Согласно истории, он трижды рождался и ранее назывался Ставрополь [43].

Самые старые здания считаются сооружения, построенные в эпоху сталинского классицизма и небольшое количество домов, которые были перемещены с прежней территории города. Город можно разделить на старую и новую часть. Старая представляет собой архитектуру построек 50-х годах XX века, а новая часть – современный район города, с высокими зданиями и широкими дорогами.

Изучив историю города, посмотрев его достопримечательности, мне хотелось изобразить их в творческой работе. Выбирая, как и на каком материале изобразить данные композиции, мне пришла идея делать это на керамических тарелках.

Декоративная тарелка – лучшая память, так как, взглянув на изображение, можно мысленно переместиться в те места, где когда-то бывал. Тарелки своеобразного рода картины с определенным сюжетом, который имеет свою историю.

Не смотря на объем и сложность работы, мне хотелось продемонстрировать свои умения и знания в данном виде декоративно-прикладного искусства. Изучив традиционные техники росписи

керамических изделий, мне захотелось передать красоту достопримечательностей города Тольятти.

Так как моя профессия связана работой с детьми, мне хотелось затронуть тему краеведения на уроках изобразительного искусства, что позволяет обучающимся проявлять интерес к изучению истории родного края и воспитанию патриотизма. Мне было интересно затронуть тему методики развития творческого потенциала учащихся способом освоения приемов и техник художественной росписи керамики. При изучении данной техники дети изучают виды древнейшей росписи керамики, тем самым расширяют свои знания, получают новые навыки и качества. Изучение данного вида декоративно-прикладного искусства является своеобразной отсылкой к теме краеведения на уроках изобразительного искусства, так как здесь изучается развитие отечественной росписи керамических изделий (Гжель, дымковская игрушка и так далее).

После изучения теоретических аспектов темы, я приступила к выполнению творческой части работы, которая соответствовала всем требованиям и была доступной для понимания учащихся в возрасте 10-12 лет. Выполнение творческой работы можно разделить на несколько этапов:

- выбор достопримечательностей города Тольятти,
- поисковые эскизы,
- выполнение композиции в круге,
- выполнение тоновых эскизов,
- выполнение цветовых решений,
- выполнение композиции в материале.

В качестве материала я решила использовать керамическую тарелку и акриловые краски. Чтобы данная композиция гармонично смотрелась, я решила изобразить серию декоративных тарелок, они включают в себя три тарелки диаметром 25 сантиметров.

Мною была изучена история этого города, просмотрено множество различных фотографий, как городских пейзажей, так и достопримечательностей, памятников с разных ракурсов. Я изобразила несколько эскизов различных достопримечательностей города, которые наиболее мне запомнились и понравились (Рисунок Д.1-Д.5).

В конечном итоге было решено изобразить в серии декоративных тарелок следующие достопримечательности:

- памятник В.Н. Татищеву – основателю города Тольятти;
- мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- Стела «Ладья»;

Эскизы в круге должны быть выполнены согласно правилам композиции. Круг, считается наиболее приятной для глаз фигурой. Благодаря своей симметричности круг передает изображению гармонию, легкость. Изначально определяется место расположения основного предмета, далее уже изображается окружающая обстановка. В процессе создания эскизов памятники приобретают четкость линий, выделяются проработанными деталями на остальном фоне. После того как наброски скомпонованы, можно добавить более яркий контур для того, чтобы выделить основной предмет в композиции. После создания эскизов, нужно найти тоновые решения, выделить светлые и темные участки (Рисунок Д.6-Д.7).

Затем мы создаем цветовые эскизы. Для начала нам нужно определиться с цветовой палитрой, которую будем использовать для создания работы. Я решила изобразить небольшие кусочки города более живописными, настоящими (Рисунок Д.8-Д.9). А некоторые эскизы выполнить в определенных цветовых решениях (Рисунок Д.10-Д.11).

После создания эскизов можно переходить к росписи тарелок. В таком случае эскизы служат подсказкой для правильной компоновки предметов и гармоничного сочетания цветов в дальнейшей работе.

Во время работы с эскизами некоторые детали редактировались, изменялись по форме и тону. Так же как в итоговом варианте эскизов была добавлена надпись, которая послужила некой рамкой, повторяя форму изделия.

3.2 Выполнение композиции на материале

После того как были утверждены эскизы, мы переходим к выполнению творческой работы на материале. Для этого нужно выбрать и приобрести все необходимые материалы для выполнения работы. В качестве изделия мы используем керамическую тарелку диаметром 25 см, роспись будем делать акриловой краской и контурами фирмы «DECOLA». Так же нам в работе понадобится: спиртосодержащий раствор, ватные диски, палитра, художественные синтетические кисти разных форм и размеров.

Перед началом работы нужно тщательно вымыть наше изделие и обработать его спиртосодержащим раствором, что позволит отчистить тарелку от отпечатков пальца, жира и пыли. После этого нужно перенести эскиз на нашу тарелку, опираясь на уже готовые эскизы, с помощью мягкого простого карандаша (Рисунок Д.12).

После нанесения эскиза, нужно выделить основные линии на первом плане черным контуром (Рисунок Д.13). Это позволит нам придать четкость изображению, выделяя основной предмет в композиции. После более тонкой линией прорисовываем задний план.

Опираясь, на эскизы на палитре подготавливаем нужные цвета, путем смешивания красок. Роспись начинаем с больших поверхностей и дальнего плана. Подобрал цвет неба, мы закрашиваем его заливкой, оставляя место под облака. Далее так же заливкой расписываем задний план, после чего переходим на основной предмет в нашей композиции и передний план. После того как композиция будет готова нам нужно дать просохнуть изделию в течение суток.

После того как краска подсохнет, переходим к оформлению нашей композиции, а именно рамке. Рамкой нам послужит окантовка нашей композиции, которая повторяет форму изделия. По кругу будет изображена надпись достопримечательности и название города, сопровождая это дополнительными линиями, чтобы круг сомкнулся. Данную надпись мы так же сначала прорисовываем карандашом, после чего будем обводить черным контуром. После нанесения готовое изделие мы оставляем просохнуть на сутки (Рисунок Е.1-Е.2).

По окончании работы изображение можно закрепить лаком, по желанию. А также для обеспечения долговечности расписанное изделие после сушки можно прогреть в духовке при температуре от 60°C до 70°C в течение получаса. В дальнейшем изделия можно мыть теплой водой без сильного механического воздействия.

Выводы по 3 главе

Роспись тарелок – это вид декоративно прикладного искусства, которое доступно, как и для опытных мастеров, так и для новичков. Техники достаточно быстро и легко осваиваются, не требуют дорогостоящих материалов, а также не отнимает много времени и сил. Важно изучить данную технику, нарисовать эскиз к изделию и после можно приступать к работе. Роспись керамики позволяет подчеркнуть или преобразить изделие, добавляя ему некую изюминку, уникальность. Существует множество различных техник и способов росписи, что позволяет выбрать наиболее подходящую технику для любого уровня подготовки.

Заключение

По итогу проделанной работы была изучена история возникновения керамики, история развития росписи керамических изделий, были рассмотрены виды и способы отечественных способов росписи изделий, а также изучены современные материалы и способы росписи. Сейчас существует большое разнообразие материалов, красок и контуров для росписи керамических изделий.

Не смотря на использование механической росписи изделий, ручная роспись не теряет свою актуальность, так как эта работа уникальна и индивидуальна. Ручная роспись приобретает всё большую ценность в мире новых технологий. Так же этот вид искусства несет в себе богатую историю и сохраняет традиционные виды и способы росписи изделий, передавая эти знания из поколений в поколение.

Затронутая тема краеведения очень часто затрагивается в существующей литературе. Воспитание в детях патриотизма, нравственности, любви к малой родине и окружающей природе, несет в себе важную роль в будущем нашей страны.

В ходе нашего исследования, проделанного в работе можно сделать вывод, что декоративно-прикладное искусство благоприятно влияет на развитие творческое развитие ребенка, помогая ему приобрести нужные качества в наиболее доступной форме. Совмещение изобразительного искусства с материалом краеведения позволяет активировать активное изучение материала более интересным и понятным способом, а также прививает ему такие навыки как мышление, воображение, внимательность.

Так при изучении данной темы ученики приобретают навыки владения кистевой росписи, а также эмоциональной активности на уроках изобразительного искусства. Каждый урок с использованием декоративного искусства придает больший интерес на изучение народного искусства, его культуры и истории. А также создает: положительную мотивацию, духовного

воспитания, его анализ, анализ собственного восприятия и оценку, активизирует желание в самовыражении в творчестве, помогает видеть красоту окружающего мира, способствует развитию желания создавать, творить.

Основываясь на вышесказанное, мы можем сделать вывод, что применение декоративно-прикладного искусства, как и краеведческих материалов, благоприятно сказывается на нравственно-эстетическом воспитании учащихся, делая этот процесс более увлекательным и интересным. Таким образом, работу можно считать успешной, поставленные цели – достигнутыми.

На сегодняшний день ручная керамика занимает свое особое место в истории развития декоративно-прикладного искусства. Происходит процесс совершенствования механизмов и технологических процессов по производству керамических изделий, что приобретает свое особое функциональное значение в жизни человека обладающее эстетическими свойствами и художественным восприятием действительности.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Аксенова Е.Г. Элементы краеведения на начальной ступени образования / Е.Г. Аксенова // Начальная школа До и После. – 2008. – №10. – С.41-43.
2. Акунова Л.Ф, Крапивин В.А. «Технология производства и декорирования художественных керамических изделий». Олейник Л.К. Учебник прикладного искусства. Москва. Высшая школа. 1984 год.
3. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов. М.,1986.
4. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации. Представление. Воображение у детей. - М., 1997. - 304-319 с.
5. Буббико Дж. Керамика: техники, материалы, изделия [Текст]: Научно-популярное издание/ Дж. Буббико, Х. Крус; пер. с итал. Т. Н. Григорьева. – М.: издательство «Ниола-Пресс», 2006. – 128 с.: ил. ISBN 5-366-00006-8 (рус.), ISBN 88-440-2951-0 (ит.).
6. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество [Текст]: Учеб. - метод. пособие / [Под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской]. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с.: ил.
7. Воображение и творчество в детском возрасте. / Л.С. Выготский - М.: 1991.
8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1998.
9. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное и искусство в жизни человека. 5класс. М.: 2014.
10. Дармина Е.Н. Использование краеведческого материала на уроках рисования в начальной школе / Е.Н. Дармина // Начальная школа До и После. – 2008. – №10. – С.37-41.
11. Долорс Р. Глазурование и декорирование керамики [Текст]/ Р.

Долорс // Художественная школа. – 2011. - №6. –С. 21 – 29.

12. Дорожин Ю. Г. Простые узоры и орнаменты: Рабочая тетрадь по основам народного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 1999. -16 с.

13. Зайцев А.В. Наука о цвете и живопись. М., 1986.

14. Зубарева, Н.М. Дети и изобразительное искусство / Н.М. Зубарева. – М., Просвещение, 1969. –188 с.

15. Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система преподавания уроков ИЗО в 1 – 4 классах по программе Б.М.Неменского/Сост. А.Г. Александрова, Н.В. Капустина. Волгоград: Учитель, 2005, - 62 с.

16. Калинина Т. В. Развитие художественного восприятия ребёнка на основе приобщения к изобразительному искусству [Текст]: учеб. пособие/ Т. В. Калинина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. – 148 с.

17. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей: Книга для педагогов дошкольных учреждений, учителей нач-х классов, М.: руководителей худ-х студий/ Под ред. Т.С. Комаровой. Педагогическое общество России, 2000. 256 с.

18. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. / Л.С. Коршунова - М.: 1997 г.

19. Косминская, В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей / В.Б. Косминская. – М.: Просвещение, 1981.

20. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно – приклад. искусство»/ В. Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 272 с., 16 с. ил.

21. Кубышкина, Э.М. «Изобразительное искусство в начальной школе». Часть I / Э.М. Кубышкина - Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.

22. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Изобразительное искусство»/ Г. М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 144 с.

23. Лунева Л.П. Краеведение как источник обновления современной методики обучения / Л.П. Лунева // Начальная школа. – 2009. – № 6. – С.43-46.

24. Максимов Ю. У истоков мастерства: Народное искусство в художественном воспитании детей. Из опыта работы / Ю. Максимов. – М., Просвещение, 1983.

25. Народное искусство России. М., 2002.

26. «Народное творчество» №2 2007 г.

27. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М.: Изобр. искусство, 1983.

28. .Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд, 1-9 классы. - М.: Просвещение, 2010.- 144 с.

29. Неменский Б.М и др. Изобразительное искусство и художественный труд Книга для учителя [Текст] / Б.М. Нелинский и др. - М.: 1991.

30. Нешумов, Б.В. Основы декоративного искусства [Текст] / Б.В. Нешумов - М.: Просвещение-АСТ, 2000. - 146 с.

31. Никанорова Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством: Из опыта работы учителя / Н.П. Никанорова. – М., Просвещение, 1972.

32. Островская О. В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1-4 кл.: пособие для учителя / О. В. Островская. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009.

33. Паранюшкин Р.В. — Композиция. Теория и практика изобразительного искусства: учебное пособие - Издательство "Лань", "Планета музыки" - 2019 - ISBN: 978-5-8114-4028-3 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: <https://e.lanbook.com/book/115716>.

34. Пилар Наварро М. «Декорирование керамики». Левичёва Т.В. Практическое руководство. Москва. Изд. Дом НИОЛА 21 век. 2003 год.
35. Погодина С. В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учеб. пособие для сред. проф. образования / С. В. Погодина. – М. : Академия, 2010.
36. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. Л.Д. Рондели - М.: Просвещение, 1984.
37. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN 978-5-288-05668-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/941610>.
38. Фишер Диана. «Расписываем керамику». Гинзбург Н. Учебное издание. Библиотека художников. Перевод с английского. Москва. АСТ. Астраль. 2005 год.
39. Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности [Текст] / Е. Л. Яковлева. – М.: Флинта, 1997. – 224 с.
40. История появления керамики [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studopedia.ru/22_102844_istoriya-poyavleniya-keramiki.html
41. Энциклопедия «Керамика». Гончарное ремесло. История керамики.[Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.keramika.peterlife.ru/enckeramiki/84139.html#.XuuUTNUzbIU>.
42. Керамика. Основные виды керамики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://24segodnya.ru/garnitur/keramika-osnovnye-vidy-keramiki-chto-takoe-keramika/>.
43. О городе Тольятти. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://101hotels.com/recreation/russia/tolyatti/about>.

Приложение А

Примеры изделий из керамики

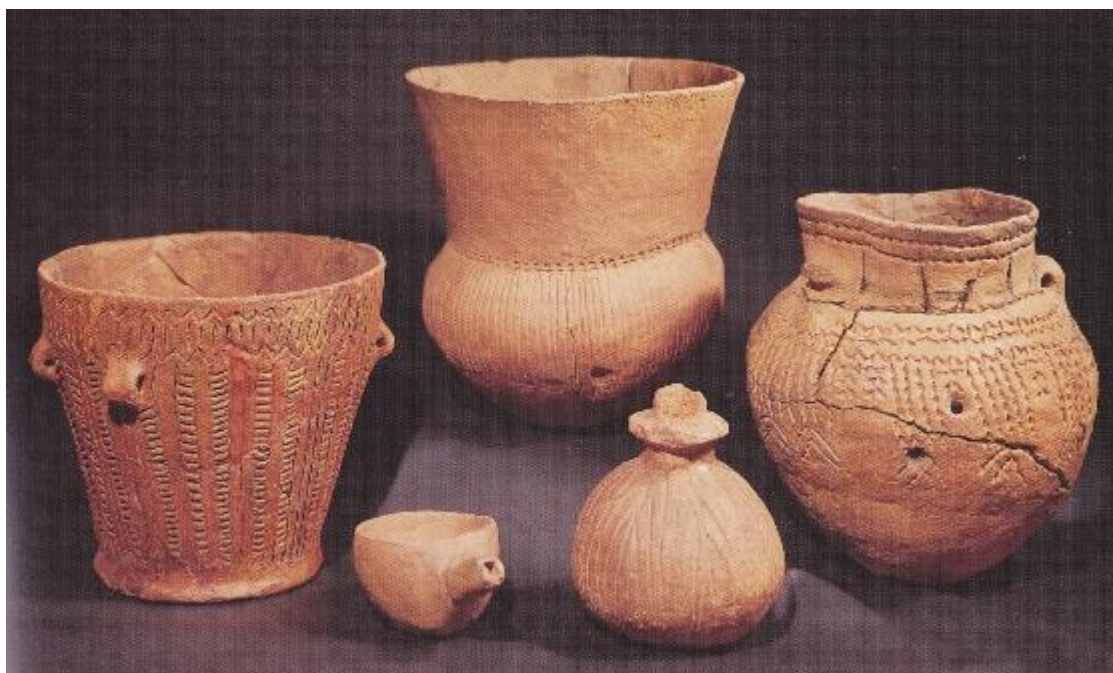

Рисунок А.1 – Керамические изделия 3500-2500 до н.э.

Рисунок А.2 – Изделия гжельских мастеров.

Рисунок А.3 – Скопинская керамика

Рисунок А.4 – Дымковская игрушка

Рисунок А.5 – Декоративные тарелки с растительным орнаментом

Приложение Б

Основные памятники г.Тольятти

Рисунок Б.1 – Фотография Спаса-Преображенского собора г. Тольятти

Рисунок Б.2 – Фотография Памятник основателю города В.Н. Татищеву

Рисунок Б.3 – Площадь свободы

Приложение В Виды орнамента

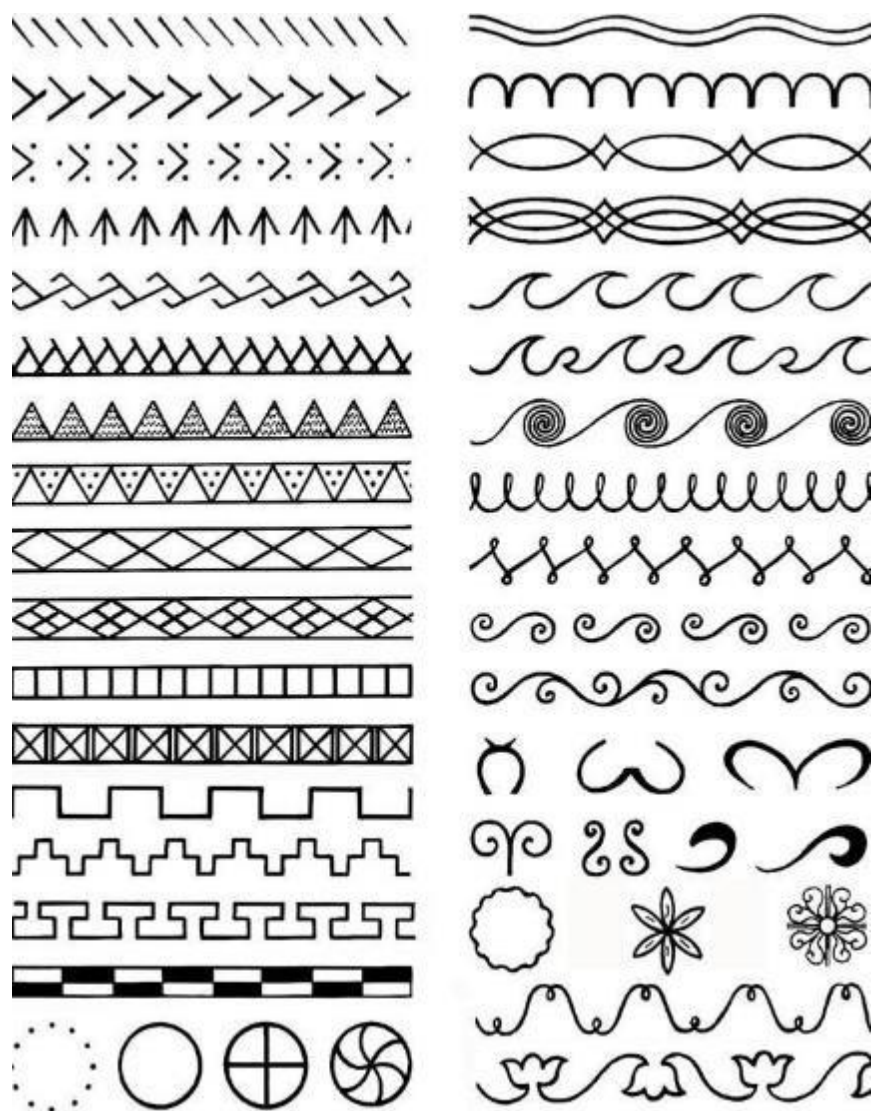

Рисунок В.1 – Виды простого орнамента в полосе

Приложения Г

Примеры росписи тарелок с изображением городской архитектуры

Рисунок Г.1 – Наглядные примеры росписи тарелок с изображением городской архитектуры и достопримечательностей

Приложение Д
Поисковые эскизы

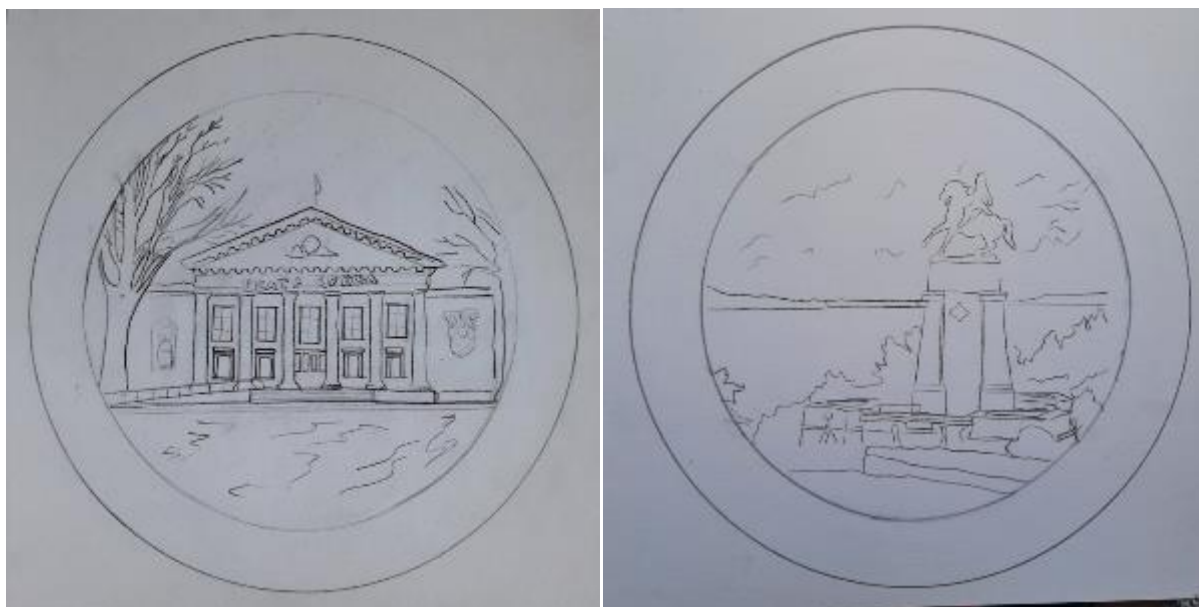

Рисунок Д.1 – поисковые эскизы достопримечательностей города Тольятти

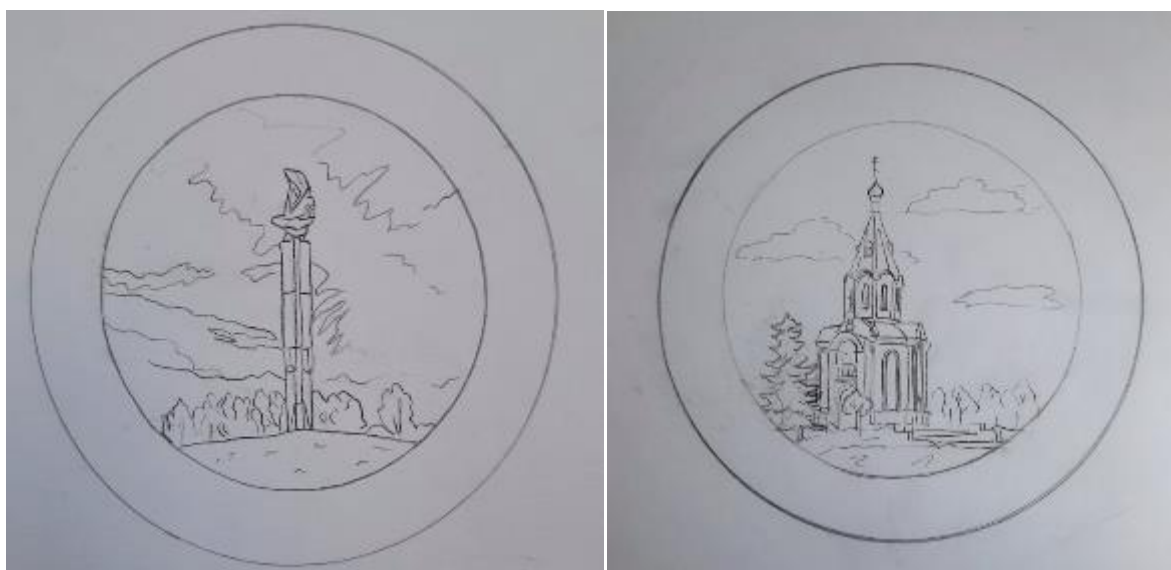

Рисунок Д.2 – поисковые эскизы достопримечательностей города Тольятти

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.3 – Поисковые эскизы достопримечательностей города Тольятти

Рисунок Д.4 – Поисковые эскизы достопримечательностей города Тольятти

Продолжение Положения Д

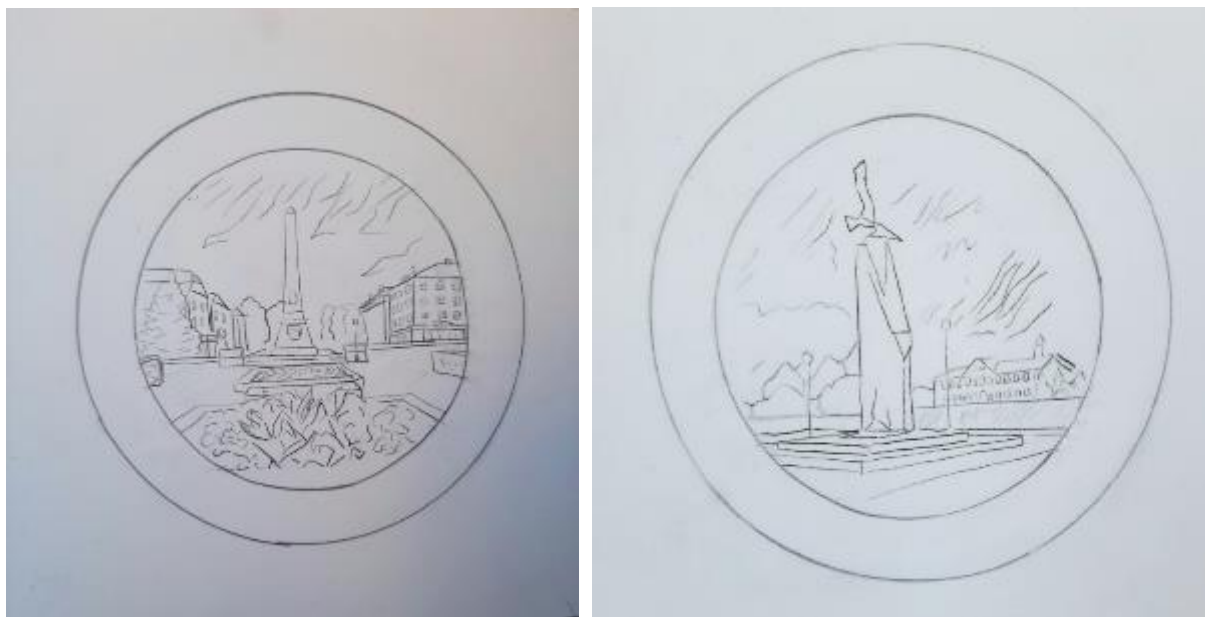

Рисунок Д.5 – Поисковые эскизы достопримечательностей города Тольятти

Рисунок Д.6 – Тоновые эскизы

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.7 – Тоновые эскизы

Рисунок Д.8 – Эскиз в цвете

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.9 – Эскиз в цвете

Рисунок Д.10 – Эскиз в цвете

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.11 –Эскиз в цвете

Рисунок Д.12 – Эскиз на изделии карандашом

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.13 – Эскиз изделия контуром для керамики

Приложение Е

Готовое изделие

Рисунок Е.1 – Готовое изделие

Рисунок Е.2 – Готовое изделие