

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа № 2 города Сочи

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**«Методика преподавание декоративно-прикладного
искусства в ДХШ (техника вышивки)»**

Мурашова Жанна Георгиевна, преподаватель МБУДО ДХШ №2
города Сочи, высшая квалификационная категория

Сочи, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Особенности композиционного построения работ в технике вышивка	
1.1. Дидактическая основа обучения.	
1.2. Особенности зрительного восприятия.	
1.3. Основные принципы построения занятия.	
1.4. Содержание курса по годам обучения.	
2. Тематическое планирование (практическая работа с обучающимися)	
2.1. Развернутый план выполнения задания (первый год обучения).	
2.2. Развернутый план выполнения задания (второй год обучения).	
2.3. Развернутый план выполнения задания (третий год обучения).	
2.4. Развернутый план выполнения задания (четвертый год обучения).	
3. Заключение.....	
4. Список использованных источников	
6. Иллюстративный материал к итоговой аттестационной работе....	

Введение

Вышивание – общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных (сукно, холст, кожа, древесная кора) до тончайших материй (батиста, кисеи, газа, тюля и пр.). Вышивка – широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства. В нем узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Рассматриваемая программа «Искусство вышивки» составлена для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство», срок обучения 4 года. Принципиально важным в программе «Искусство вышивки» является единство и взаимосвязь изучения основ композиции, технологических навыков (на материале народного искусства) и художественного творчества обучающихся. *Актуальность* программы – в единстве постижения основ композиции и художественной практики на материале народного творчества. *Новизна* программы в том, что в ней наряду с традиционными методами вышивки предлагается авторская техника, в которой соединяются традиционные приемы вышивки и авторские находки, а также в разработке педагогических приемов преподавания основ декоративно-прикладного искусства.

Основные *цели* программы: разработка методики преподавания основ вышивки, способствующей развитию интереса и способности к художественно-творческой деятельности у обучающихся детских художественных школ.

Основные задачи:

- развитие потребности у ребенка в самореализации и совершенствовании творческого потенциала;
- обучение навыкам работы в различных видах вышивки (крестом, гладью, смешанная техника); изучение основ декоративной композиции; обучение образному мышлению, умению обобщать и стилизовать увиденное;
- воспитание чувства гармонического восприятия действительности;

Основные разделы и подразделы программы.

1. Особенности композиционного построения работ в технике вышивка

- 1.1. Дидактическая основа обучения.
- 1.2. Особенности зрительного восприятия.
- 1.3. Основные принципы построения занятия.
- 1.4. Содержание курса по годам обучения.

2. Тематическое планирование (практическая работа с обучающимися)

- 2.1. Развернутый план выполнения задания (первый год обучения).
- 2.2. Развернутый план выполнения задания (второй год обучения).
- 2.3. Развернутый план выполнения задания (третий год обучения).
- 2.4. Развернутый план выполнения задания (четвертый год обучения).

Объектом исследования в работе является методика преподавания основ декоративно-прикладной композиции. Предмет исследования – изучение методик, педагогических приемов ведения занятий по декоративно-прикладному искусству вышивки. Используемые в программе методические приемы, стимулируют создание детьми своих композиций, а не просто подражание образцам народного искусства. Ведь в конечном итоге, обогащая свои знания, впитывая все лучшее, что было создано мастерами прошлого в декоративном искусстве, истинный художник обретает свое творческое лицо в искусстве. Декоративные задания логически связываются со всеми видами работы по изобразительному

искусству. На этой базе формируются композиционные и графические умения и навыки, необходимые для декоративной работы обучающихся.

В целом работа дала следующие результаты:

1. Усвоены основные законы и правила построения декоративно-прикладной композиции. Абстрактные понятия стали понятными на примерах собственных работ по прикладной композиции.
2. Был сделан серьезный шаг для формирования сознательного отношения детей к системе изобразительно – выразительных средств декоративного искусства. Декоративные задания связывались со всеми видами работы по изобразительному искусству.

Именно на этой базе формировались графические и технические умения и навыки, необходимые для декоративно – прикладной работы обучающихся детской художественной школы.

1. Особенности композиционного построения работ в технике вышивка

1.1. Дидактическая основа обучения.

Методика преподавания основывает свои положения на данных педагогической науки. Одна наука педагогика без практики не дает возможности овладеть искусством преподавания, она лишь указывает на общее положение. И наоборот, одна практика без теории педагогики не дает возможности преподавателю правильно строить учебный процесс. Чтобы правильно строить методику работы с обучающимися, преподаватель должен знать основные положения современной дидактики и учить их творчески реализовывать на практике.

Основной задачей преподавателя является указание путей правильного наблюдения и познания эстетических основ.

Диалектический путь познания истины, познания реальной действительности следует закономерности постепенного процесса познания – от чувственного восприятия к абстрактному мышлению и от него к практике, откуда вытекает дидактический принцип обучения.

Принцип наглядности обучения состоит в том, что путь обучения ведет обучающихся к достоверным знаниям на основе восприятия или конкретных данных, когда они обращаются к самим предметам и явлениям как к источнику познания. Задача преподавателя состоит в том, чтобы неустанно активизировать внимание обучающегося, учить его анализировать, приходить к выводам и обобщениям. Наблюдательность развивается, прежде всего, при наглядном разборе особенностей строения природы. Поэтому при восприятии и осмыслении учебного материала

большое, а может быть и решающее значение использование специально подготовленных наглядных пособий.

Особенно большое значение наглядность имеет на первоначальной ступени обучения. Принцип наглядности требует такого преподнесения учебного материала, при котором понятия и представления обучающихся становятся более ясными и конкретными.

Главное внимание при обучении вышивке обращается на верное исполнение, т.е. на технику, правильную передачу особенностей шитья, аккуратность. Но без знаний основ композиции дети будут копировать образцы вышивок из журналов и книг по рукоделию. Поэтому, прежде чем приступить к освоению мастерством вышивания, необходимо рассмотреть ряд правил и упражнений для постижения основ композиции. Для более убедительного доказательства того или иного закона, правила, необходимо демонстрировать их одновременно и на таблицах и в натуре. В практике обучения принципам композиции вышивки преподавателю, помимо словесного объяснения закономерностей, постоянно приходится пользоваться схематическими рисунками, таблицами и специально изготовленными моделями.

Средствами наглядности на уроках прикладной композиции, могут быть:

- образцы, предметы народного декоративного искусства;
- схематические рисунки закономерностей декоративной композиции, строение форм природы;
- рисунки и таблицы методической последовательности работы над композицией вышивки;
- репродукции и слайды.

Все виды наглядности помогают обучающемуся правильно видеть и понимать принцип работы, ее содержание, ее структуру.

Психологические основы наглядности заключаются в том, что в сознании человека решающую роль играют ощущения, т. е., если человек не видел, не слышал, не ощущал – у него нет необходимых данных для суждения.

Чем больше органов чувств участвует в восприятии, тем познание предмета у человека глубже и вернее.

Преподавателю необходимо чаще обращаться к чувствам ребенка, так как первая его реакция на окружающее бывает почти правильна. Это поможет и правильному усвоению того, что объяснил учитель. Например, при раскрытии понятия «стилизации» преподаватель может представить вниманию учеников таблицу, показывающую последовательность преобразования реалистического изображения формы в декоративный рисунок. Показать живой цветок и фотографию его, затем сравнить с изображением на Жостовских подносах или Павловских платках.

Наглядность оказывает более эффективное действие, чем словесные объяснения. Недаром народное изречение гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Особенно наглядность помогает усвоению абстрактных понятий и представлений, способствует развитию образного мышления. Например, мы объясняем принцип строения ритма композиции с помощью вспомогательных линий. Объясняя значение и место расположения вспомогательных линий, мы замечаем, что многие обучающиеся не совсем ясно себе представляют, как они располагаются по формам. Когда же начинаем вырезать простейшие геометрические фигуры и наглядно показывать, как располагаются они, где можно увидеть ритм, т.е. повтор элементов в натуре, ученикам становится ясна вся схема. Не случайно Я. А. Каменский принцип наглядности провозгласил «золотым правилом дидактики».

Однако одной наглядности для успешного усвоения на практике законов композиции вышивки мало. К ней надо присоединить еще активность самого обучающегося. При показе наглядных пособий ребенок получает известные зрительные образы, которые помогают ему многое понять. Но при этом он остается только зрителем, его роль сводится к созерцанию того, что показывает преподаватель. Насколько обучающийся усвоил учебный материал, может показать только его самостоятельная и активная

работа. Отсюда вытекает принцип активности и сознательности, который в педагогической науке рассматривается как один из главных.

Необходимо заметить, что между понятиями «сознательность», «активность», «самостоятельность» есть известное различие, но сознательное овладение знаниями требует обязательной активности и самостоятельности учеников, без чего невозможно эффективное усвоение знаний, а также овладение умением и навыками, а самостоятельно овладевающий знаниями, как правило, более активен и самостоятелен.

В практике всем известно, что сознательная, активная и самостоятельная работа всегда ведет к лучшему усвоению учебного материала и к более прочному закреплению его. Кроме того, сознательность и активность являются прекрасной предпосылкой для углубления и расширения полученных знаний, развивают интерес к своему делу, способствуют творческим исканиям.

Предмет, который ребенок украшает вышивкой или аппликацией, приобретает для него познавательное значение только тогда, когда преподаватель заставляет не пассивно наблюдать и шить, а активно изучать композиционные принципы, приемы, выделять наиболее характерное, главное.

Развитие у детей способности выполнять самостоятельно то, что они раньше делали только под руководством преподавателя, является важным показателем успешного обучения. Необходимо обеспечить также и сознательное отношение обучающихся к самому процессу обучения.

Это выражается:

- в понимании обучающихся конкретных задач учебной работы;
- в понимании значимости работы;
- в сознании тех средств и приемов композиции, при помощи которых можно добиться лучших результатов;
- в умении проверить и оценить свои достижения не только в конце работы, но и в самом ее ходе.

Обязанность преподавателя – внимательно следить за работой мысли обучающегося, постепенно ее направлять, поддерживать, подбодрять. Не следует думать за ученика, а особенно делать за него – пусть сам управляет, тренирует свои навыки, но в момент, когда он не сможет преодолеть затруднения, нужно вовремя ему помочь намеком, наводящим вопросом, указанием направления работы.

При изучении основных положений композиции вышивки материал излагается и усваивается в известной системе и последовательности. Педагогическая наука требует, чтобы каждое новое положение или новая задача основывались на знаниях и навыках, усвоенных ранее, чтобы нарастание трудностей было постепенным. Процесс усвоения заданий и навыков предполагает непрерывную связь между последующими и предыдущими заданиями, последовательное расширение и углубление этих знаний. Принцип систематичности и последовательности состоит в том, что новый учебный материал вызывает в памяти ранее воспринятое, уточняет его и дополняет.

Работа преподавателя должна строиться на основе планомерного и систематического изложения учебного материала.

Серьезный момент в педагогической работе – связь между отдельными уроками, которая дает возможность получить общую картину всей системы. Знания оказываются плодотворными только в том случае, если преподаватель в процессе проведения уроков будет сознательно и систематически учитывать связь одного урока с комплексом занятий по изобразительному искусству. Преподавателя должно заинтересовать не проведение эпизодических уроков, а систематические занятия, входящие в состав всего курса обучения. Такая система заставляет учащихся работать по строго намеченному плану, воспитывает в них умение работать равномерно и организованно.

Итак, декоративно – прикладная композиция как учебный предмет требует определенной системы и методики. В процессе обучения

обучающиеся должны получать не разрозненные знания и сведения о композиции вышивки и т. д., а овладевать определенным методом работы, определенной системой.

1.2. Особенности зрительного восприятия.

Представление о труде как постоянной работе карандашом или кистью является, по меньшей мере, не полным. Даже если мы узнаем о труде мастера декоративно – прикладного искусства, инструментами которого могут быть резец и нож, игла и наперсток, нитки и коклюшки, то теперь ясного и полного представления о такой деятельности мы не получим. Это только внешнее проявление сложного внутреннего творческого процесса, скорее заключительной фазы работы, воплощения, которому предшествует не менее важный этап – замысел. Нельзя построить здание без фундамента, оно развалится, чем лучше обдумывается образ будущей работы, тем легче будет осуществлять свой замысел.

Наиболее важным и значительным является первое впечатление от увиденного образа. Затем полезно, чтобы впечатления устоялись для спокойного осмысления их. В замысле сочетаются наблюдения художника, то, что им продумано, прочувствовано, с пластическим изобразительным образом, рожденным творческим воображением. Это единый сплав многочисленных граней содержания и изобразительных компонентов.

Самый интересный замысел остается благим намерением без достойного воплощения. Много требуется времени, труда упорства и напряжения, прежде чем художник достигнет необходимого результата. Мы часто говорим «образное решение», «художественный образ», когда произведение искусства воздействует на нас сразу своим композиционным строем, колоритом, настроением. В этом случае зритель может не разобраться в деталях, но основное содержание воспринимает сразу. Это очень важная сторона прикладного искусства – передать определенную

информацию эмоционально, концентрировано и декоративно, отвечать требованиям эстетики.

Основой образа является композиция, в которой мастер организует свои представления, мысли, чувства и выражает их в определенном материале. Процесс создания произведения декоративно – прикладного искусства у мастеров происходит по-разному. Во многих руководствах по композиции, обычно для примера, подробно разбирается процесс создания какого – либо изделия.

1 этап – изучение теории и истории какого-либо вида народного искусства и формирование в зарисовках характерных элементов;

2 этап – компоновка на основании этих наблюдений и зарисовка эскиза карандашом или красками;

3 этап – выполнение работы по эскизу, создание самой вещи.

В этой последовательности работали и многие мастерицы – вышивальщицы, эту схему можно увидеть и в истории изобразительного искусства, но она очень приблизительна и не всегда отражает главное в создании художественного оформления вещи. Важен не сам процесс работы, его последовательность, не внешние его проявления, а сложное творческое осмысление и воплощение в узорах, линиях, швах. Очень важно найти эмоционально – пластическое выражение идеи, а как ее художник передает, какие усилия потребуются для этого, какая будет последовательность в работе – вопрос второстепенный. Каждая новая идея, каждая новая тема требует нового подхода к ее выражению. И компоновка пятен, масс в формате, и рисунок, и цветовое звучание, и техника исполнения в каждом произведении должно соответствовать замыслу. Весь творческий процесс настолько хрупок и индивидуален, что первый вывод, который можно сделать из практики, это неповторимость творческого процесса, так как каждый мастер идет собственным путем.

Наблюдательность – это направленное внимание, при котором отбираются яркие зрительные образы. Есть яркие впечатления, которые

живут с ребенком, ставшим впоследствии художником, и питают его творчество на протяжении многих лет. Работа над декоративным образом природного мотива требует от учащихся умения наблюдать, способности к логическому мышлению и обобщению. Художник вводит нас в новый мир образов, которые мы прежде не видели, или наоборот показывает знакомые явления, но заставляет увидеть их по-иному.

Также как зрелый художник, ученик в процессе обобщения предметов и явлений действительности одновременно отвлекается от целого ряда других их признаков, сторон, которыми они отличаются друг от друга. Именно такое мысленное отвлечение и называется абстрагированием. Процесс абстрагирования – это познание реальности, заключающееся в обобщении предметов и явлений, выявлении общего в них при отвлечении от других свойств и сторон этих предметов и явлений. Такой путь создания изделий декоративно – прикладного искусства положительно сказывается на умственном воспитании обучающихся. Овладение мастерством художественной обработки материалов предполагает и понимание их декоративных возможностей, и развитие фантазии, и приобретение технических знаний и умений. При этом у школьников развивается особое чувство материала, его декоративно – технологических особенностей, которое является одним из критериев развитого художественного вкуса. В результате преобразования материалов в декоративные формы и образы у детей формируются художественные и трудовые навыки. Они познают красоту труда, так как сами участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют возможность получить удовлетворение от результатов своей деятельности.

Необходимо практически направлять художественные наклонности обучающихся так, чтобы это помогало в организации жилья, одежды, раскрывать эстетическую значимость произведений декоративно – прикладного искусства прошлых эпох и настоящего времени.

1.3. Основные принципы построения занятия.

В содержании программы определены шесть основных этапов декоративной работы:

1. Эмоциональное восприятие произведений народных мастеров и художественных особенностей творчества.
2. Объяснение культурно – исторического смысла и ценности произведений.
3. Изучение элементов композиции и декоративно-прикладного творчества.
4. Углубление представлений о художественном образе.
5. Сопоставление произведений народного искусства с современным произведением профессионального декоративно – прикладного искусства.
6. Художественная практика учащихся на основе эстетического освоения народного творчества и действительности.

Этапы не обусловлены возрастным принципом, они – стороны единого учебно-воспитательного процесса.

Основным принципом построения занятия должно быть чередование видов художественной деятельности: изображение на плоскости, декоративно – прикладное творчество, эстетическое восприятие действительности и произведений искусства. Необходимо практиковать коллективный просмотр и обсуждение выполненных заданий. При оценке работ преподаватель должен руководствоваться следующими критериями:

- общая художественная выразительность;
- самостоятельность и оригинальность;
- степень выполнения учебной задачи;
- владение техникой и материалом.

В основе изобразительной деятельности лежит зрительное восприятие мира, поэтому одним из наиболее важных в художественном обучении детей вид работы – рисование с натуры.

Рисование с натуры способствует художественному освоению реального мира, развивается эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности: учит целостно и образно мыслить, целенаправленно наблюдать, рассматривать, подмечать и передавать характерные особенности формы и цвета предметов.

Декоративно – прикладное творчество учит видеть красоту в реальной действительности и создавать вещи, которые имеют утилитарное и художественное значение. Работа в этой области развивает фантазию и воображение, изобретательность, композиционное мышление и чувство цветовой гармонии.

1.4. Содержание курса по годам обучения.

Для занятий вышивкой на уроках по прикладной композиции рекомендуется использовать простые, доступные школьникам техники и швы. Так как этот вид прикладного творчества глубоко связан с традициями народного искусства, необходимо знакомство с историей возникновения и развития вышивки. Для этого проводятся беседы с просмотром книг, слайдов и по возможности, произведений мастеров в натуре для близкого рассмотрения.

Необходимо вести параллельно занятия по изучению основ композиции, работу над эскизами будущих вышивок и ознакомлению с техникой вышивания. Последовательность исполнения заданий важна, т. к. обучающиеся должны подходить к работе творчески: на основе натурального материала и традиционных приемов придумывать свои композиции для воплощения в материале.

Преподавателю особенно серьезное внимание надо уделять работам по декоративно – прикладному творчеству. Здесь следует не только раскрывать особенности построения орнаментов, различных рисунков для вышивок, но в первую очередь воспитывать эстетический вкус.

Во время обучения с первого по выпускной класс надо предлагать обучающимся выбирать самостоятельно предметы украшения, но обязательным условием должно быть доведение работы до завершения. Поэтому преподаватель должен советовать, что лучше, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Для первых двух лет предлагается выполнение небольших настенных панно с использованием вышивки гладью. При этом преподаватель решает, следует ли придерживаться традиции или не слишком строго подходить к этому вопросу. В первых работах фон (ткань) лучше оставлять чистым, а в последующих можно варьировать – оставлять или заполнять фон, имитируя нетканый гобелен.

На третьем году обучения рекомендуется изучение народной вышивки. А так как народное искусство, в том числе и вышивка, орнаментально, то следует составлять задания, исходя из этого. Можно предложить обучающимся выполнить эскиз полотенца, одежды с использованием орнаментов народной вышивки. Итоговой практической работой может быть настенное панно, выполненное швами русской вышивки («крест», «полукрест», «счетными»). Темы завершающих работ должны быть разнообразными, представлять интересные и важные явления окружающей действительности: историю и современные события в жизни страны, темы труда и подвига, праздники и зрелища, семью и школу, игры, мир животных, городской и сельский пейзаж. Техника выполнения таких итоговых работ должна соответствовать замыслу и выявлять все полученные знания и умения по композиции, рисунку и цветоведению, навыки исполнения различных видов вышивки.

В народном искусстве есть явления, которые с исторической точки зрения остаются как художественная традиция, но в современной практике художественная ценность их представляется спорной. К таким явлениям относятся сюжетные изображения в орнаментальных по своему декоративному строю и технологии искусствах – коврах, вышивке. Делать попытки продолжить это направление в современной практике может оказаться искусственным. Но, возможно, что именно в стенах ДХШ будет найден ключик к возрождению художественной традиции.

В процессе обучения на декоративно – прикладных отделениях ДХШ необходимо сформировать у обучающихся потребность в творческой деятельности, воспитывать уважение к труду художника, любовь к искусству.

2. Тематическое планирование (практическая работа с обучающимися)

2.1. Развернутый план выполнения задания (первый год обучения).

Теоретические занятия.

Тема: Чувство – образ.

Задание 1. Рисование животных по представлению с ярко выраженным горизонтальным или вертикальным силуэтом («Жираф», «Крокодил» и т.д.)

Материал: цветные мелки или цветные фломастеры.

Задачи: умение выбрать наиболее удачный формат, найти размер изображения в зависимости от выбранного формата.

Задание 2. Фантазийная композиция. Лист заполняется произвольными линиями. В многочисленных переплетениях необходимо найти образ реального или сказочного животного. Предложить тональное или цветное решение.

Материал: шариковая ручка, фломастеры.

Задачи: выбор формата, компоновка изображения в формате, развитие фантазии и воображения.

Задание 3. Композиция «Слово – образ». Придумать образное выражение, изображение слова через образ, подчеркивающий смысловую связь.

Например: «кот», «цапля».

Материал: тушь, перо, кисть, шариковая ручка.

Задачи: Развитие фантазии, правильная компоновка изображения в формате.

Тема: Пятно – силуэт.

Задание 1. Рисование «по-памяти» отдельных предметов (трава, водоросли, деревья, кактус, еж, птица).

Материал: карандаш, тушь – перо, кисть.

Задачи: знакомство с разнообразием линий: прямые, кривые, ломанные, толстые, волнистые, изогнутые, округлые, тонкие, гладкие, шершавые и т. д., линии разного направления. Понятие о контуре.

Задание 2. Вырезание предметов разной формы: овощи, фрукты, цветы, бабочки, рыбы.

Материал: цветная бумага, ножницы.

Задачи: понятие о форме, пятне (основные характеристики).

Задание 3. Зарисовки с натуры предметов разной формы в сравнении.

Например: лист дуба и лист сирени, стрекоза и бабочка, рыба и рак и т. д.

Материал: карандаш, шариковая ручка, тушь, перо.

Задачи: общая форма и строение предметов, выразительность силуэта, пластичность формы.

Задание 4. Рисование «по – памяти» предметов разной формы (из предыдущего задания).

Материал: тушь, перо, кисть.

Задачи: общая форма, передача характера предметов и достоверности очертаний (обратить внимание на изящество и выразительность силуэта).

Тема: Композиционный центр.

Задание 1. Анализ художественного произведения.

Материал: репродукции картин, линейка, шариковые ручки, циркуль.

Задачи: Нахождение смыслового и композиционного центров, нахождение композиционных осей (вертикалей и горизонталей).

Задание 2. Композиция из геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник. Используются различные по размеру и тону фигуры (белый, серый, черный).

Материал: черная, серая, белая бумага, ножницы, клей.

Задачи: понятие о композиционном центре и способах его выделения.

Задание 3. Композиция по наблюдению: «Упавшие листья».

Материал: гуашь, осенние листья (свежие).

Задачи: организация изображения способом группировки предметов, выявление центра композиции.

Задание 4. Композиция по наблюдению: «Аквариум», «Цветы и бабочки».

Материал: цветная бумага, клей, ножницы.

Задачи: размещение предметов на листе, соблюдая смысловые связи, выявляя композиционный центр.

Тема: Равновесие.

Задание 1. Композиция натюрморта из геометрических фигур. Геометрические фигуры получены в результате преобразования природных форм (5 – 6 предметов).

Материал: цветная бумага, ножницы, клей.

Задачи: понятие о равновесии, определение пропорциональных соотношений между пространством листа и размером фигуры (2 – 3 варианта).

Задание 2. Композиция из элементов природы, растений, травы, цветов, листьев, составленных в букет.

Материал: гуашь, листья с деревьев.

Задачи: развитие чувства равновесия при заполнении плоскости изображением, уравновешенность больших и малых форм.

Задание 3. Мозаика из кусочков цветной бумаги («Бабочка», «Петух»).

Материал: цветная бумага, ножницы, клей.

Задачи: развитие чувства равновесия при заполнении плоскости цветовыми и тональными пятнами.

Задание 4. Эскиз вышивки декоративного панно «Бабочка», «Цветок», «Птица».

Материал: цветные фломастеры, бумага.

Задачи: декоративная форма и её отличие от реальной. Развитие чувства равновесия, работа с силуэтом. Зависимость размещения элементов узора от формы украшаемой поверхности. Геометрический узор.

Вышивка (беседа, практическая работа в материале).

Задание 1. Вводная беседа. Упражнения в технике «простейшие швы» и «гладь». Заполнение геометрического узора швами.

Материал: ткань, натянутая на пальцы или на подрамник, нитки, игла, ножницы, наперсток.

Задачи: ознакомление с видами и техникой вышивки. Формирование навыков учащихся в работе над вышивкой.

Задание 2. Вышивка декоративного панно «Бабочка», «Птица», «Цветок».

Материал: цветные нитки, ткань в пальцах, ножницы.

Задачи: самостоятельное выполнение узора. Углубление знаний и умений учащихся о вышивке «гладь».

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ.

В конце первого года обучения обучающиеся должны знать:

- названия и отличительные особенности основных видов декоративно – прикладного искусства (керамика, резьба по дереву, кости, ткачество, кружевоплетение, вышивка и т. д.), некоторые народные промыслы и их изобразительные средства;
- название и назначение художественных материалов, инструментов и принадлежностей, используемых в декоративно – прикладном искусстве;
- требования к композиции изображения (уравновешенность, отсутствие пустот и тесноты).

Обучающиеся должны уметь:

- использовать условность цвета в декоративном изображении;
- применять простые приемы шитья;
- соблюдать правила культуры и гигиены работы с красками, тушью, бумагой и клеем, тканью, иглой, ножницами;
- доводить начатую работу до логического завершения.

2.2. Развернутый план выполнения задания (второй год обучения).

Теоретические занятия.

Тема: Образность. Главное – второстепенное.

Задание 1. Эскиз ковра на тему «Море». Декоративное панно.

Материал: гуашь, бумага.

Задачи: ассоциативно – образное восприятие формы. Гармоническое заполнение всей плоскости.

Задание 2. Декоративное панно «Лес».

Материал: гуашь, бумага.

Задачи: ассоциативно – образное восприятие формы. Развитие образного мышления, фантазии, воображения. Умение выделить главное. Композиционный поиск.

Тема: Фактура.

Задание 1. Фантазийная композиция. Лист заполняется произвольными линиями. В многочисленных переплетениях необходимо найти образ реального или сказочного животного. Предложить графическое решение.

Материал: тушь, перо.

Задачи: понятие о фактуре и характерных особенностях различных видов графического решения. Организация изображения способом повторения простейших мелких форм.

Задание 2. Эскиз лоскутного коврика. Придумать композицию из геометрических фигур и заполнить плоскости различными узорами.

Материал: цветные карандаши, тушь, перо.

Задачи: развитие чувства равновесия, образного мышления.

Тема: Ритм.

Задание 1. Композиция из геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг):

- выдержать ритмический ряд при постоянной величине фигур, пятен с увеличением или уменьшением интервалов;
- равномерное возрастание или убывание по величине фигур (одной формы), а интервалы постоянны;
- фигуры, пятна, объемы, постепенно меняющиеся в тоне – от белого к черному тону и обратно (можно применить и цвет с изменением насыщенности).

Материал: цветная бумага, гуашь, клей, ножницы.

Задачи: передача ритма (чередование элементов по величине, форме, цвету).

Задание 2. Геометрический орнамент для закладки в книгу.

Материал: цветная бумага, клей, ножницы.

Задачи: ритмическая организация изображения способом повторения и чередования простейших крупных и мелких форм в полосе и прямоугольнике. Чередование элементов по величине, форме, цвету.

Тема: Движение (статика – динамика). Симметрия – асимметрия.

Задание 1. Анализ произведений с симметрично построенной композицией («Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Богатыри» В. Васнецова).

Материал: репродукции, линейка, карандаш, циркуль.

Задачи: знакомство с понятием симметрия.

Задание 2. Композиция из геометрических фигур «Покой».

Материал: цветная бумага, клей, ножницы.

Задачи: выдержать цветовое равновесие на плоскости, передать состояние покоя, устойчивости форм.

Задание 3. Эскиз диванной подушки с использованием геометрических фигур.

Материал: гуашь.

Задачи: выдержать цветовое равновесие на плоскости, передать состояние покоя.

Использовать различные интервалы между геометрическими фигурами.

Задание 4. Эскиз декоративного коврика «аквариум», «лес». Расположение элементов композиции без отклонения от вертикальной или горизонтальной оси.

Материал: кусочки ткани различных фактур и расцветок, клей, ножницы, картон.

Задачи: понятие статичной композиции.

Задание 5. Эскиз декоративного панно «Буря», «Шторм».

Материал: бумага, гуашь, тушь.

Задачи: понятие динамичной композиции.

Тема: Цветовая гармония.

Задание 1. Эскиз головного убора (платка) «Павловский Посад».

Материал: гуашь.

Задачи: понятие цветовой гармонии, изобразить расписной платок.

Развитие творческих способностей, художественного вкуса.

Задание 2. Выполнить эскизы куклы – сувенира в национальном костюме и Павловского набивного платка в силуэте современного костюма.

Материал: гуашь, акварель, цветные карандаши (по выбору), тушь.

Задачи: знакомство с народным русским костюмом. Значение колорита в работе над костюмом, формирование художественного вкуса.

Вышивка (беседа, практическая работа в материале).

Тема: Нетканые гобелены.

Задание 1. Выполнить швами гладью (в разных направлениях) геометрический орнамент.

Материал: ткань, натянутая на пяльцы или на подрамнике, нитки одного цвета (разные оттенки), игла, наперсток.

Задачи: изучение различных видов нетканого гобелена с целью поиска интересной фактуры, приобретение технических навыков шитья.

Задание 2. Выполнить настенное панно (нетканый гобелен) – «Море», «Лес», «Аквариум».

Материал : ткань (бортовка, лен с пенькой и т. д.), подрамник, цветные нитки, игла, наперсток, ножницы.

Задачи: развитие творческого воображения, дальнейшее развитие навыков исполнения вышивки.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ.

В конце второго года обучения обучающиеся должны знать:

- более высокие требования к композиции изображения на плоскости (уравновешенность, композиционный центр, движение, ритм);
- способы передачи эмоционального состояния произведения с помощью цвета.

Обучающиеся должны уметь:

- использовать в работе жизненные наблюдения;
- передавать простейшие смысловые связи между предметами;
- уметь грамотно расположить изображение на плоскости;
- натягивать ткань на подрамник;
- применять более сложные приемы вышивания.

2.3. Развернутый план выполнения задания (третий год обучения).

Теоретические занятия.

Тема: Знакомство с видами русского народного декоративно – прикладного искусства (беседы).

Задание 1. Знакомство с произведениями народного искусства. Беседы о творчестве народных мастеров: виды творчества, техники, художественные материалы, инструменты.

Материалы к беседе: произведения декоративно – прикладного искусства (керамика, ткачество, вышивка и т. д.), видео и фотоматериалы, репродукции, методические пособия.

Задание 2. Народная игрушка (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская). Единство формы предмета и декоративного оформления. Игрушка – забава и в то же время произведение народного искусства. Элементарное представление о технике исполнения резной деревянной игрушки. Современная глиняная игрушка. Юмор народной игрушки. Красочность, декоративность. Любимые народом образы: матрешка, барыня, конь, олень и др.

Материалы к беседе: игрушка – матрешка, Богородская резная игрушка, глиняная игрушка. Видео и фотоматериалы.

Тема: Орнаменты русской вышивки.

Задание 1. Знакомство с орнаментами русской народной вышивки и их композиционными решениями. Основы символики.

Материалы: репродукции, фотоматериалы, книги, методические пособия.

Задание 2. Эскиз узора для кухонного полотенца. Растительный орнамент в полосе.

Материал: красная шариковая ручка или фломастер, тонированная бумага.

Задачи: понятие раппорта, стилизация с передачей характерных особенностей предметов. Декоративная форма. Красота силуэта.

Задание 3. Выполнить эскиз узора для диванной подушки, используя геометрический сетчатый орнамент и геометрический орнамент в полосе различной ширины.

Материал: тушь, перо.

Задачи: углубление понятия равновесия при заполнении плоскости узором.

Фон и узор.

Задание 4. Эскиз газетницы с орнаментом «птицы».

Материал: акварель или гуашь, бумага.

Задачи: выбор композиционного решения орнамента:

- фигура, уравновешенная узором внутри;
- фигура – центр, второстепенные дополняющие – узкие орнаменты вокруг;
- плоскость заполняется орнаментом в полосах различной ширины.

Стилизация декоративной формы, поиск наибольшей выразительности.

Задание 5. Эскиз декоративного панно «Петух».

Материал: гуашь или красная шариковая ручка, бумага. Формат – квадрат.

Задачи: организация изображения способом повторения и чередования крупных и мелких форм в полосе и квадрате. Составить узор на основе традиционных элементов народной вышивки.

Тема: Сюжетная композиция на основе орнаментов русской вышивки.

Задание 1. Фигура человека в русской вышивке. Антропоморфный орнамент (беседа).

Материал: репродукции, фотоматериалы, таблицы.

Задачи: знакомство с явлениями художественной традиции и их ценности в современной практике.

Задание 2. Эскиз фартука, украшенного антропоморфным орнаментом.

Материал: фломастеры, бумага.

Задачи: виды замкнутой композиции узора в костюме, владение приемами декоративного обобщения, умения моделировать художественное изделие.

Задание 3. Эскиз чайных салфеток «Дева с петухами».

Материал: гуашь, цветная бумага.

Задачи : понятие о единстве стиля, о комплекте. Приемы декоративного обобщения. Развитие творческих способностей, художественного вкуса.

Задание 4. Эскиз декоративного панно «Ярмарка», «Хоровод». Орнамент, состоящий из стилизованных фигур человека (женские и мужские фигуры, мотивы рук).

Материал: гуашь, тонированная бумага.

Задачи: совершенствование навыков в стилизации реальных форм.

Вышивка (беседа, практическая работа в материале).

Тема: Изучение русской вышивки.

Задание 1. Знакомство с произведениями русской вышивки. Рассказ об истории крестьянской вышивки. Различные виды техники, художественные приемы, инструменты.

Материал к беседе: произведения народного творчества – вышивки, салфетки, полотенца, элементы русского костюма, видео и фотоматериалы.

Задание 2. Изучение швов, используемых в русской народной вышивке. Счетные и свободные швы, крест, счетная гладь, полукрест, козлик, настил. Выполнить небольшую салфетку с оформлением каймы изученными швами (по выбору).

Материал: ткань в пальцах (лен, редина, холст – т.е. ткани с плотным переплетением нитей), нитки шерстяные или штопка, игла, наперсток, ножницы.

Задачи: дальнейшее формирование навыков выполнения вышивки, овладение новыми видами швов.

Задание 3. Выполнение в материале вышивки по одному из эскизов: полотенце, диванная подушка, газетница, декоративное панно.

Материал: ткань с плотным переплетением, нитки (красные, желтые, черные), игла, наперсток, ножницы.

Задачи: дальнейшее совершенствование навыков вышивки, аккуратность в работе.

Задание 4. Выполнение вышивки по одному из эскизов предыдущих заданий (фартук, набор чайных салфеток, декоративное панно).

Материал: ткань на пальцах или на подрамнике, нитки (лучше шерстяные), игла, наперсток, ножницы.

Задачи: совершенствование навыков в вышивке, умение самостоятельно вести работу.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ.

В конце третьего года обучения обучающиеся должны знать:

- особенности национальной русской вышивки;
- орнаменты и принципы построения узора;
- различные технические приемы шитья.

Обучающиеся должны уметь:

- компоновать в заданный формат многофигурные композиции;
- применять на практике различные виды счетных швов;
- обрабатывать и оформлять изделие;
- уметь самостоятельно вести работу.

2.4. Развернутый план выполнения задания (четвертый год обучения).

Теоретические занятия.

Тема: Портрет в изобразительном искусстве.

Задание 1. Беседа о портретном жанре в изобразительном искусстве, об особенностях композиции портрета.

Материал: репродукции, видео и фотоматериалы.

Задачи: анализ произведений портретного жанра.

Тема: Текстильная картина. Однофигурная композиция.

Задание 1. Знакомство с видами текстильной картины (печворг, коллаж, лоскутная мозаика и т. д.) – беседа.

Материал: репродукции, видео и фотоматериалы.

Задание 2. Эскиз лоскутного коврика с использованием геометрического орнамента.

Материал: гуашь, бумага.

Задачи: знакомство с техникой коллаж. Влияние утилитарного назначения вещи на декоративное решение эскиза.

Тема: Многофигурная композиция. Практическая работа.

Задание 1. Беседа о многофигурной сюжетной композиции в изобразительном искусстве и декоративно – прикладном творчестве.

Материал: репродукции, видео и фотоматериалы.

Задание 2. Эскиз декоративного коврика для детской комнаты.

Материал: цветные фломастеры или акварель с цветными карандашами и тушью.

Задачи: совершенствование теоретических и практических навыков в работе над декоративной сюжетной композицией.

Вышивка (беседа, практическая работа в материале).

Задание 1. Однофигурная композиция. Эскиз декоративного панно в технике коллаж.

Материал: акварель с белилами или восковые мелки.

Задачи: совершенствование теоретических и практических навыков в работе над декоративной сюжетной композицией.

Задание 2. Выполнение декоративного панно по эскизу (коллаж).

Материал: кусочки тканей различных фактур и расцветок, нитки цветные, игла, ножницы, наперсток, ткань на подрамнике.

Задачи: совершенствование теоретических и практических навыков в работе над декоративной сюжетной композицией.

Задание 3. Эскиз декоративного панно. Экзаменационная итоговая работа.

Материал: акварель, гуашь, тушь.

Задачи: выявление полученных знаний за весь курс обучения. Умение найти и применить наиболее выразительные средства декоративного творчества.

Задание 4. Выполнение в материале декоративного панно (коллаж).

Возможна групповая работа.

Материал: ткань на подрамнике, кусочки тканей различных фактур и расцветок, цветные нитки, иглы, ножницы.

Задачи: умение самостоятельно вести работу, знать и владеть основными приемами оформления законченных работ. Уметь проанализировать работы одноклассников и предложить варианты исправления возможных ошибок.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ.

В конце четвертого года обучения обучающихся должны знать:

- основные законы и приемы композиции;
- способы художественной обработки тканей;
- художественные приемы передачи эмоционального состояния произведения;
- основы цветоведения применительно к декоративно – прикладному творчеству.

Обучающиеся должны уметь:

- передавать смысловые связи между предметами;
- пользоваться всеми основными приемами и видами вышивания (простейшие швы, счетные швы, гладь);
- сознательно подходить к выбору материала и средств достижения выразительности;
- последовательно и методично вести работу над произведением декоративно – прикладного искусства.

3. Заключение

Занятия вышивкой на уроках по декоративно – прикладной композиции дают возможность обучающимся применять полученные знания по общей композиции на практике. На уроке по композиции разрабатывались эскизы узоров на основании изученных правил и законов композиции. Предметы, украшенные этими узорами стали как произведениями искусства, так и нужными, полезными в быту предметами. С самых первых шагов изучения азов композиции обучающиеся видели конечный результат, знали, для чего им нужно изучать ту или иную тему, понимали цели обучения в детской художественной школе. По всем основным разделам темы располагались последовательно от простых к более сложным.

Самым обширным и по объему информации и по трудоемкости получился теоретический материал во втором классе. Практическая часть данного раздела была очень трудоемкой. Детям этого возраста (12 – 13 лет) можно предлагать задания не очень большого формата, но с четко выраженной практической функцией. Например: вышить закладку или обложку для книги.

В предлагаемой разработке дана определенная последовательность использования швов: простейшие, гладь, счетные. Но можно выбирать виды швов на усмотрение преподавателя, в зависимости от задач. Желательно придерживаться основных блоков тем.

Все задания были составлены с учетом возрастных особенностей и технических возможностей обучающихся. В целом работа дала такие результаты:

Усвоены основные законы и правила композиции. Такие абстрактные понятия как центр композиции и равновесие, ритм, контраст и нюанс, стилизация и коллаж – стали понятными на примерах собственных работ по прикладной композиции.

Был сделан серьезный шаг для формирования осознанного отношения детей к системе изобразительно – выразительных средств декоративного искусства, благодаря логической связи декоративных заданий со всеми видами изобразительной деятельности.

Именно на этой базе формировались графические и технические умения и навыки, необходимые для декоративно – прикладной работы обучающихся.

4. Список использованных источников

1. Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани. – Краснодар: Краснодарская кн. изд-во, 1987.
2. Аксенов Ю., Левидов М., «Цвет и линия», М., Советский художник, 1989 г.
3. Барнден Б. Вышивка: Энциклопедия.- М.: АРТ – Родник, 2003.
4. Бедник М.И. – под. ред. Русский народный костюм.- Л.: Художник РСФСР, 1984.
5. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике.- М.: Молодая гвардия, 1982.
6. Бельская Т.Б. Самодеятельные художники.- М.: Советский художник, 1981.
7. Беспеева Л. И., Крестьяникова Л.С. Современное народное искусство.- Л.: Художник РСФСР, 1975.
8. Богуславская И. Я., «Русская народная вышивка», М., Искусство, 1972 г.
9. Василенко В.М. Русское прикладное искусство.- М.: Искусство, 1977.
10. Газарян С. Прекрасное своими руками: Народные художественные ремесла.- М.: Детская литература, 1979. – 3 экз.
11. Деркач Т.Б. Декоративно-прикладное искусство. Народный костюм.- М.: Дрофа – Плюс, 2008.
12. Духонова М. Вышивание.- Братислава, 1976.
13. Еременко Т.И. Рукоделие.- М.: Легпромбытиздат, 1989.- 3 экз.
14. Иванова А. Вышивка простым крестом.- М.: Культура и традиции, 2000.
15. Климова И. Т. «Вышивка и основы художественного ремесла», М., Наука, 1978.

- 16.Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий/цветное коклюшечное кружево/.- М.Изобразительное искусство, 1993.
- 17.Костиников В.Н. Хрестоматия по истории Сочи. Издание 2-е исправленное и дополненное.- Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 2007.
- 18.Мадре И. Вышивание: 600 узоров.- Рига, 1993. – 2 экз.
- 19.Максимов Ю.В. У истоков мастерства: народное искусство в художественном воспитании.- М.: Просвещение, 1983.- 3 экз
- 20.Маслова Г. О. «Орнамент русской народной вышивки», М., Наука,1978
- 21.Маясова И.А. Древнерусское шитье.- М.: Искусство, 1971.
- 22.Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры.- М.: Искусство, 1983.
- 23.Попова С. Дамское рукоделие: Книга о вышивке.- Нижний Новгород:
- 24.Пушкарева Н.Л. Женщины в Древней Руси.- М.: Мысль, 1989.
- 25.Рождественская С. Б. «Русская народная традиция в современном обществе», М., Наука, 1981.
- 26.Ростовцев И.И» Лекции по курсу методики преподавания изобразительного искусства в школе», М., Просвещение, 1968.
- 27.Рыжков С. Рукоделие.- М.: Молодая гвардия, 1993.
- 28.Салтыков А.Б. Самое близкое искусство.- М.: Просвещение, 1968.
- 29.Ситдикова Н.В. Моя Кубань. Природа. История, хозяйство городов Краснодарского края.- Ростов на/Д.:»Издательство БАРО-ПРЕСС», 2010.
- 30.Семеров Г. «Пути к искусству», М., «Советская Россия», 1969 г.
- 31.Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1981.
- 32.Шпикалова Т. «Народное искусство на уроках декоративного рисования», М.,Просвещение, 1979 г.
- 33.Яблонская В.А. «Рисунок». «Основы композиции», М., 1989 г.

6. Иллюстративный материал к итоговой аттестационной работе

Работы обучающихся. 1 класс.

вышивка гладью

текстильный коллаж

вышивка гладью

коллаж с элементами

вязания

текстильный коллаж

текстильный коллаж

вышивка крестом

вышивка с элементами вязания

Работы обучающихся. 2 класс.

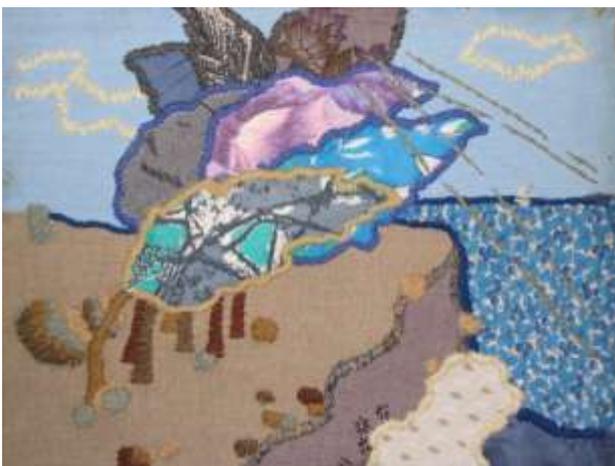

текстильный коллаж с элементами

вышивки

вышивка крестом

текстильный коллаж с

элементами вышивки

текстильный коллаж с элементами

вышивки

текстильный коллаж с

элементами вышивки

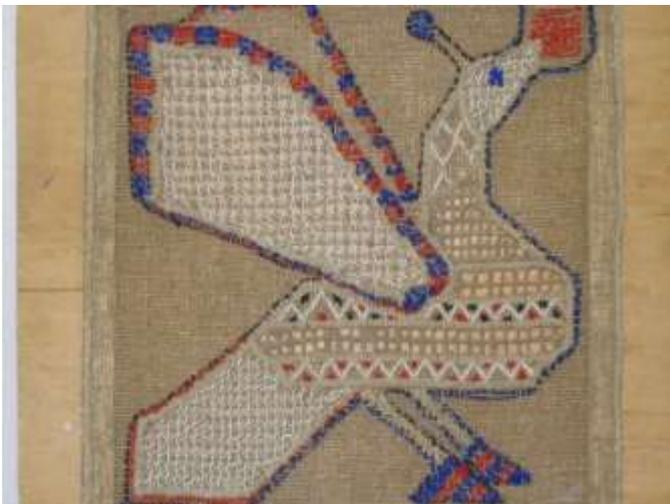
текстильный коллаж с

элементами вышивки

Работы обучающихся. 3 класс.

вышивка крестом

вышивка с элементами мережки

вышивка с элементами мережки

вышивка с элементами мережки

вышивка с элементами мережки

вышивка по фатину

вышивка крестом

Работы обучающихся. 4 класс.

КОЛЛАЖ

вышивка крестом