Методическая разработка урока ИЗО в 5 классе

Учителя изобразительного искусства

МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары

Метельковой Татьяны Васильевны

Тема: «Древние образы в современных народных игрушках»

Тип урока: комбинированный

Цели и задачи урока

1. Обучающая цель: Обобщить и систематизировать знания учащихся о о народной глиняной игрушке, ее видах, традициях формы и росписи;

Задачи:

* изучить особенности древних образов в современных народных игрушках Дымково, Филимоново, Каргополья.
* отразить полученные впечатления в творческих работах;
* формировать умение сравнивать и оценивать форму, декор игрушки, принадлежащие к различным художественным промыслам;
* распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
* размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки;
* осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового строя.

1. Развивающая цель: Развитие познавательного интереса, активности и самостоятельности в творчестве.

Задачи:

* развивать творческую и познавательную активность, художественную фантазию и вкус;
* развитие умения видеть черты неповторимого своеобразия в произведениях народных художественных промыслов;
* развитие умения овладевать приемами создания выразительной формы с опорой на народные традиции.
* развитие эмоциональной сферы детей;
* развитие художественно-образного, творческого мышления учащихся;

1. Воспитывающая цель: Формирование эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через художественное творчество.

* воспитывать чувство гордости за свою Родину, любовь и уважение к Отечеству;
* уважительное отношение к труду мастера – носителя традиций.
* воспитание культуры труда;
* воспитание и развитие художественного вкуса;

Планируемые результаты:

Предметные:

* Знать отличительные черты Дымковской, Каргопольской и Филимоновской игрушки
* Уметь сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам, распознавать и называть игрушки ведущих народных промыслов;
* осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы в опоре на народные традиции;
* осваивать характерные для того или иного промысла основные элементы народного орнамента и особенности цветового решения.
* познакомиться с новыми для них ремеслами, произведениями народных мастеров.

Метапредметные (УУД)

Познавательные УУД:

ставят и формулируют проблему урока: выдвигают версии об увиденном, работают по плану, сверяются с целью, делают выводы;

самостоятельно создают алгоритм действий при работе над анализом народного произведения; определяют цель.

Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

принимают и сохраняют учебную задачу;

оценивают свои достижения на уроке.

Коммуникативные УУД:

оформлять свои мысли в устной и художественной форме проявляют активность при решении коммуникативных и познавательных задач в групповой работе;

выдвигают контраргументы в дискуссии; делают выводы.

Личностные УУД: Сформировать:

уважительное отношение к культуре и искусству своей страны

целостное мировоззрение

коммуникативную компетентность в общении со сверстниками

потребность в самостоятельной практической творческой деятельности

умение проводить самооценку на основе критерия успешности учебной

Вид урока. Урок – практикум

Формы обучения. Индивидуальная и групповая.

Методы обучения:

* словесные (беседа, диалог);
* наглядный (репродукции, образцы)
* педагогика сотрудничества (учебный диалог, учебная дискуссия).
* методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя.
* дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение).

Межпредметная, внутрипредметная связь: ИЗО, окружающий мир.

Оснащение, оборудование.

Для учителя:

1. Цветные иллюстрации с изображением дымковских, каргопольских и филимоновских игрушек.

2. Таблицы с элементами узоров дымковской, каргопольской и филимоновской росписи.

3. Мультимедийная презентация «Древние символы в народных игрушках».

Для учащихся:

1. Рисунки, иллюстрации с изображением глиняных игрушек

2. Таблицы с элементами узоров дымковской, каргопольской и филимоновской росписи;

3. Гуашь, палитры, стаканчики непроливайки, салфетки, кисточки.

Литература.

1.Учебник для 5 класса Изобразительное искусство. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», авторы Н.А.Горяева, О.В.Островская

2.Н. М. Сокольникова «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе»: учебное пособие для студ.высш.учебн.заведений.-2-у издание., -М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 368 с.

3.Каталог изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан, 2002

4.Дымковская игрушка, Издательство «Мозаика - синтез»

План урока

1. Организационный момент, проверка готовности к уроку (1 мин).

2. Актуализация опорных знаний (2 мин).

3. Целеполагание (1 мин.)

4. Объяснение новой темы. (10 мин).

5. Физкультминутка. (2 мин)

6. Постановка художественной задачи (1 мин).

7. Практическая работа учащихся. (20 мин).

8. Итоги урока. Рефлексия (2 мин).

9. Домашнее задание (1 мин).

Ход урока.

1.. Организационный момент

- Добрый день, ребята! Я рада видеть вас вновь на нашем уроке. (Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку).

2. Актуализация опорных знаний

- В 1 четверти мы познакомились с древними образами, наполняющими жизнь русских людей.

Ребята, давайте вспомним, какие символы и образы использовались для украшения жилища, костюма и предметов быта? (Конь - крест, кормилец, опора всего хозяйства, символ крепости;

Птицы - счастье, символ весны, тепла и света;

древо жизни — символ вечной жизни, процветающей, природы и счастливого продолжения рода;

Берегиня - женщина с поднятыми руками, олицетворение плодородия земли, источник жизни, урожая, тепла)

3.Целеполагание.

Как только человек родился, рядом с ним начинают появляться множество предметов, необходимых ему. Но только эти предметы помогают маленькому человеку примерить на себя роль взрослого, стать главным. Иногда эти предметы сопровождают человека всю жизнь, становятся его профессией или увлечением…и речь сегодня пойдет об игрушках.

Славилась Россия чудо-мастерами,

Дерево и глину в сказку превращали.

Красками и кистью красоту творили;

Своему искусству молодых учили.

- О каких чудо-мастерах идет речь? Как им удавалось творить сказку? (Ответы детей)

- Да, ребята, это игрушечных дел мастера, или просто игрушечники.

- Давайте попробуем вместе определить тему нашего урока?

Тема урока: Древние образы в современных народных игрушках

Все игрушки не простые,

А волшебно расписные.

Белоснежны, как березки,

Кружочки, клеточки, полоски –

Простой, казалось бы, узор,

Но отвести не в силах взор.

- Сегодня мы поговорим о глиняных игрушках, а именно о самых известных – Филимоновской, Каргопольской и Дымковской игрушках.

Почитание народом в глубине веков древних образов распространилось и на глиняные игрушки. Мы выясним, как же народные мастера – умельцы передавали эти образы в объеме.

- Ребята, как будет звучать цель нашего урока, исходя из того, что мы с вами уже изучили, и что нам только предстоит изучить?

(Изучить особенности древних образов в современных народных игрушках: Дымково, Филимоново, Каргополья.

4. Обьяснение новой темы.

- Как вы думаете, для чего создавались игрушки в древности? (Ответы детей)

В глубокой древности глиняные игрушки создавались не только ради забавы, они были участниками древних обрядов. Им приписывали особую силу: охранять, оберегать людей от всякого зла. Яркий цвет и пронзительный свист играли магическую роль.

Присмотритесь к современным народным игрушкам - и вы заметите, что в них живут те же древние образы - это конь, птица, баба, древо жизни. В них живут память народа, его древние традиции.

Все глиняные игрушки имеют *обобщенную форму,* они очень пластичны и расписаны традиционным орнаментом.

Древние знаки орнамента можно встретить и в вышивке, и в росписи, и в древних произведениях народного искусства, но художники нашей необъятной России по-разному подходят к созданию образов глиняных игрушек. И о некоторых особенностях создания игрушки мы сегодня узнаем.

Осваивая тему урока, нам будет необходимо изучить несколько видов народной игрушки, выявить их особенности (цвет, форма, орнамент росписи).

Мы сегодня будем знакомиться с разновидностями народных игрушек. История народной игрушки начинается в глубокой древности. Она связана с творчеством народа, с народным искусством, с фольклором.

Народное искусство всегда понятно и всеми любимо. Это могут быть игрушки из дерева, глины, посуда, ковры. Каждое изделие несет в себе добро, радость, тепло рук мастера и фантазию, которая увлекает и детей и взрослых.
 Глиняная игрушка - особый вид народного творчества. Она предназначается не только для игры, а служит и для украшения быта. Образы игрушек достаточно просты, оригинальны и выразительны.
В разных местностях характер и внешний вид игрушек был различным. Особо знамениты Филимоновские, Каргопольские и Дымковские игрушки.

Филимоновская игрушка

Удивительно красивы и разнообразны глиняные игрушки из деревни Филимоново Тульской области. По местному преданию основателем деревни (еще во времена Ивана Грозного) был гончар Филимон. Отсюда и Филимоново. Ученые считают, что происхождение глиняных игрушек связано с древними народными праздниками. В старинных летописях рассказывается, как в Древней Руси в праздники народ выходил на пляски с фигурками, изображавшими людей и животных.

Делают игрушки из иссиня-черной местной глины, которая после обжига становится светлой. Филимоновцы называют ее синикой за маслянисто-черный цвет и жирность. При лепке глина подсыхает, и игрушки быстро покрываются трещинками. Приходится постоянно заглаживать трещинки влажной рукой, невольно сужая и вытягивая туловище. Поэтому филимоновские игрушки такие вытянутые – это коровы, олени, козы с длинными полосатыми шеями и большими цветными рогами, они больше похожи на сказочных зверей, чем на настоящих домашних животных. Таже можно увидеть барынь с тонкими талиями в колокообразных юбках и кокетливых шляпках. После обжига игрушка становится бело-розовой.

Тут и начинается роспись. Да не кистью, а гусиным пером. С кисточки краска к чистой глине не пристает.

Мастера больше всего любили малиново-красный цвет. Прибегали к зеленым и фиолетовым полоскам по желтому фону. Все узоры очень простые: круг- это солнце, треугольник-это земля, елочки и ростки - это символ растительности и жизни. Все узоры напоминают нам о связях человека и природы. Этим и отличается игрушка от других.

Орнамент росписи простой: узкие черточки-полоски, изредка еловые веточки или древний символ солнца – розетки, круги, ромбы.

Любимые цвета филимоновской игрушки – интенсивный красный и малиновый, желтый, зелёный.

Карпогольская игрушка

На севере России, недалеко от Архангельска, в городе Каргополе, делают совсем другие игрушки.

Каждый гончар делал игрушку для своей детворы. Игрушка выразительная, интересная, крестьянская, передает народный быт Русского Севера. В ней сохранилось что-то от древних идолов.

Это по-крестьянски коренастые фигурки людей, а также фигурки, изображающие животных, птиц. Женские фигурки с ребенком на руках, с корзинкой, птицей, занятые хозяйственными заботами. На них широкие юбки, *кофты* с крупными пуговицами-налепами, разнообразные головные уборы-кокошники или шляпки, на шее бусы. Это барыня, крестьянка, кормилица в старинном наряде.

Мужики с окладистой бородой изображены в длинных кафтанах, украшенных большими пуговицами, на голове шапочка или картуз. Каждый изображен в действии: заняты работой (плетут лапти), идут с лукошком, играют на гармошке, сидят в кресле.

Изображение животных типично для народной игрушки — это конь, корова, олень, баран, козел, собака с костью в зубах, заяц с морковкой, медведь — хозяин леса.

Самый загадочный образ — Полкан, могучий богатырь с туловищем коня (кентавр).

Сюжетные композиции отображают сцены из деревенской жизни: посиделки, катание в лодке, танцующие пары, кадриль, сельский праздник и др..

Лепят игрушки из красной глины: сначала делают верхнюю часть туловища и крупную голову на толстой шее, затем торс соединяют с ногами в мужской фигуре или с юбкой — в женской, потом прилепляют руки, головные уборы и разные предметы. Места соединения сглаживают, и фигурки приобретают монолитность.
После обжига в печи и побелки фигурки раскрашивают.

Цветовая гамма приглушенная, северная, для росписи характерны неяркие цвета — серый, розовый, зеленый, сиренево-синий, бирюзовый, коричневый, желтый, оранжевый, красный, гамма сдержанная.
Геометрический орнамент состоит из прямых и косых крестов, поперечных полос, штрихов, концентрированных овалов, пятен, зубцов, которые ритмично наносятся на поверхность игрушки. Это не просто узор, а символические знаки, древние следы культа солнца и земли.

Символика цвета:

Белый – символ нравственной чистоты, правды, добра.

Желтый (золотой) – символ солнца, радости, света.

Красный – символ огня, красоты, здоровья, силы, слав.

Зеленый – символ жизни, земли, пашни.

Синий – символ неба

Черный – символ земли.

Орнамент, украшающий каргопольскую игрушку, очень своеобразен, он идет из глубины веков. Как правило, это крупный круг или овал с обводкой другим цветом, точки, перекрещивающиеся линии, разноцветные черточки.

Дымковская игрушка.

Происхождение и история Дымковской игрушки неотделимы от древнего праздника Свистопляски, имеющего глубокие языческие корни. Этот праздник посвящался солнцу. Его участники свистели в глиняные игрушки (вызывали весеннее солнце). Ласково и нежно называют эту игрушку – «дымка». Игрушку называют дымковской по месту происхождения слобода Дымково. Вначале были свистульки. Всю зиму женщины Дымково лепили их для ярмарки. Из небольшого глиняного шарика с отверстиями свистулька превращалась то в уточку, то в петушка, то в конька… Традиционными для дымковской игрушки считаются: всадники, индюки, барышни, няньки. Женские фигурки в пышных платьях и в передниках с оборками в шляпах, с зонтиком и сумочкой в руках. Лепили и фигурки барынь-щеголих, водоносок, кормилиц, нянек с детьми, доярок, птичниц. Барыни изображались с зонтиком, с собачкой, с муфтой. Характерны сюжетные изображения — народные гулянья, праздники, дамы с кавалерами, всадники, большая семья, карусель. Также создавались животные-свистульки, собачки, сопровождающие барынь, скоморох на свинье, доярка с коровой, птичница с утятами и неповторимые образы коней, козлов, баранов, оленей.

Если посмотреть на узор, он необычайно прост: кружочки, прямые и волнистые полоски, клеточки, пятна, точки…Здесь можно вспомнить символический смысл (мы проходили на первых уроках первой четверти).Краски яркие – яркие: малиновые, красные, зеленые, желтые, оранжевые, синие и даже золотые! (На каждой игрушке могло быть до 10-12 цветов одновременно).Что только не лепят дымковские мастерицы: птиц, коней, индюков, баранчиков в штанишках, нянек и деточек, барышень и кавалеров, сказочные и бытовые сюжетные сценки.

Дымковскую игрушку изготовляют в слободе Дымково под Вяткой. Промысел зародился в далеком прошлом. Самое раннее описание относится к 1811 году, о народном вятском празднике « Свистопляске» (позднее стали называть «свистунья»).

Рецепт ее изготовления не так прост. Процесс изготовления игрушки можно разделить на два этапа: лепку изделия и роспись его. Вылепленную из глины игрушку обжигали в печи. Потом белили мелом, разведенном на молоке. А расписывали красками, растертыми на яичном желтке, таким узором: кружочки, прямые и волнистые линии, клеточки, пятна, точки. Краски яркие – яркие: желтый, синий, зеленый, красный, малиновый, черный.

По преданию, промысел возник в связи с древним праздником Свистунья — гулянием на берегу реки Вятки, для чего и делали длинными зимними вечерами глиняные свистульки.

После обжига все фигурки покрываются белым цветом, Когда набирается много игрушек, начинают их расписывать.

Геометрический орнамент состоит из широких и тонких полос, волнистых линий, колец, кругов, горошин, овалов. Характерным для росписи является сочетание крупных элементов и мелких. Мелкие элементы украшают крупные кольца, круги, полосы — или рассыпаются между ними — точки, черточки, тонкие линии.

Все фигурки как будто одеты в яркую ткань. Орнамент ритмичный, четко прослеживается чередование полос, кругов, колец. Часто используется клетчатая основа, которая заполняется одинаковыми элементами — кругами, овалами или кольцами. Наиболее характерно украшение кольцами, расположенными рядами, в шахматном порядке или свободно.

Особенно характерен образ индюка с большим, распущенным, как у павлина, хвостом. Края и середина хвоста украшенью кольцами и кругами, грудь и крылья выделены узором.

Дымковская игрушка — самая яркая, нарядная, парадная из всех русских глиняных игрушек. Ее белый цвет подчеркивает красоту и яркость узора. Такой праздничности узора дымковские мастерицы добились благодаря контрастному сочетанию цветов (красный — зеленый, синий — оранжевый или желтый). Остается много незаполненного пространства белого цвета, поэтому узор кажется легче, светлее, наряднее. Роспись веселая, жизнерадостная.

Почти в каждой игрушке присутствует и черный цвет (рога, копыта у животных, украшения из точек, черточек, подчеркивающие яркость крупных элементов узора — колец, кругов, полос, горошинки, рассыпанные между ними).

Очень любят дымковские мастерицы украшать игрушки золотом, наклеивая кусочки на шляпу, муфту барыни, на фигурки животных, птиц.

5. Физкультминутка.

(Учащиеся выполняют упражнения)

6. Постановка художественной задачи **.** Выполнение эскиза выбранной модели игрушки**.**

Выберите игрушку, которая вам понравилась. Сегодня вы выполните ее эскиз**.** Игрушку располагаем крупно по центру листа.

7. Практическая работа. Обучающиеся выполняют роспись силуэта фигурки любого понравившегося вида игрушки (индюк, барышня, конь…)

Ребятам предлагается самим выполнить силуэты (в крайнем случае можно обвести шаблоны.)

Работу ведут по принципу: «от общего к частному», распределяя вначале цветовые пятна, а затем переходя к детализации».

Украшая свою игрушку декоративными элементами, обучающиеся должны стремится следовать традициям конкретного промысла. Во время самостоятельной практической работы учащихся учитель проводит показ и комментирование удачных и ошибочных моментов в детских работах, показывает и комментирует варианты исправления ошибок и композиционные приемы росписи.

Оценочное ориентирование: перед практической частью учитель озвучивает, какую оценку ученик может получить за правильно выполненную работу и что для этого необходимо.

Название игрушки	Филимоновская	Каргопольская	Дымковская
Где зародилась	Деревня Филимоново Тульская область	Русский Север Каргопольский район Архангельская область	Дымковская слобода г.Вятки (ныне г.Киров)
Форма. Отличительные особенности.	Вытянутые пропорции. Мягкие очертания Изящные, Всегда со свистульками	Приземистые Фигурки людей и животных	Силуэты плавные И округлые Множество лепных деталей(косички, воланы, жгутики)
Основные цвета	Малиновый. Красный, жёлтый и изумрудно-зелёный	Яркие или приглушённые	Яркие цвета

8. Итоги урока. Рефлексия.

Затем предлагается обменяться работами и оценить друг друга (взаимопроверка).

- Подводим итог.

-Итак, ребята, мы с вами познакомились сегодня с тремя видами игрушек. Скажите, пожалуйста, что обьединяет эти игрушки, что у них общего?

-Что отличает игрушки, принадлежащие к разным промыслам?

Задание: соотнеси игрушку и элементы росписи с названием промысла.

Работы вывешиваются на доске.

 - Ребята вам понравились работы?

- Как вы думаете, кто лучше справилась с заданием? Почему? *(Идет обсуждение)*

Рефлексия*. Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало***фразы из рефлексивного экрана***на доске:*

* сегодня я узнал…
* было интересно…
* было трудно…
* я выполнял задания…
* я понял, что…
* теперь я могу…
* я почувствовал, что…
* я приобрел…
* я научился…
* у меня получилось
* я смог…
* я попробую…
* меня удивило…
* урок дал мне для жизни…

- Сегодня на уроке мы познакомились с народными промыслами глиняной игрушки и увидели, как древние образы в народной игрушке имеют единство формы и декора. И пусть совсем немножко, но вы тоже прикоснулись к традиционным промыслам глиняной игрушки.

9. Домашнее задание.

Кто не успел закончить эскиз игрушки-заканчивает работу дома.

Со звонком убираем свое рабочее место и художественные материалы. Всем спасибо за работу. До свидания.