

Программа дистанционного обучения

«Валдайская роспись»

автор: педагог дополнительного образования
Полуянова Юлия Васильевна
Возраст обучающихся: 11 - 17 лет
Срок реализации программы: 27 часов.
МАОУ «Гимназия №3» школа искусств
Творческого Центра «Визит»

Великий Новгород

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.

Учебно-тематический план.

Содержание образовательной программы.

Методическое обеспечение программы.

Список литературы.

Методические указания по выполнению практических работ.

Лекция «История возникновения и развития Валдайской росписи».

Презентация «История валдайской росписи».

Презентация «Техника выполнения элементов народной росписи».

Презентация «Элементы валдайской росписи».

Презентация «Копия валдайской прялки».

Презентация «Валдайская роспись. Композиция в прямоугольнике».

Презентация «Валдайская роспись. Композиция на доске».

Фотоматериал с работами мастеров.

Фотоматериал с современными работами.

Пояснительная записка.

Программа «Валдайская роспись» художественной направленности, ознакомительного уровня, реализуется дистанционно.

Программа «Валдайская роспись» дает обучающимся возможность познакомиться с историей и культурой родного края через знакомство с валдайской росписью, приобщится к исследованию родного края.

Роспись по дереву является одним из самых древних живописных промыслов нашей страны. Ее корни уходят далеко в архаические времена, когда наши предки-язычники верили во множество богов и поклонялись Солнцу, Грому, Лесу, Реке и другим природным стихиям. Каждое расписанное народными мастерами изделие несёт на себе отпечатанное древними символами пожелание здоровья, счастья, удачи, благословения в дом.

Занятия росписью по дереву открывают для многих детей новые пути познания народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой провести свободное время.

Развивая умение претворять в жизнь результаты своего труда, дети проявляют свою независимость и свободу самовыражения, которая с возрастом развивается все больше.

Актуальность программы.

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:

- целью современного образования, которая заключается в развитии и воспитании личности ребенка;
- обращение к народным промыслам, а в частности росписи по дереву, способствует нравственно-эстетическому воспитанию ребенка;
- необходимостью приобщения детей к истокам русской культуры и традициям родного края.

Цель – овладеть навыками художественной росписи на примере валдайской росписи.

Освоение программы предполагает решение множества разноплановых **задач.**

Образовательные:

- углубление знаний о возникновении и развитии Валдайской росписи по дереву;

- научить техническим приемам выполнения народной росписи, изучить характерные особенности орнамента, цветовой строй Валдайской росписи;

- познакомить с основами построения декоративной композиции на примере Валдайской прялки;

- научить пользоваться литературными источниками, работать со старинными образцами, выполнять импровизации на основе традиционных особенностей росписи;

Воспитательные:

- развитие у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение росписи родного края;

- воспитание трудолюбия, бережливости и аккуратности при работе с материалами и инструментами;
- воспитание у учащихся бережного отношения к традиционной культуре своего края, чувства любви и уважения к творчеству народных мастеров;

Развивающие:

- развитие образного мышления, эстетического вкуса и чувства прекрасного;
- выявление и развитие индивидуального почерка при выполнении росписи по дереву, творческого подхода к работе;
- развитие у учащихся умения самостоятельно строить свою жизнь, адаптироваться к социальным условиям, быть активной личностью;
- развитие интеллектуального потенциала личности.

Новизна программы

При составлении программы внимание акцентировалось на региональном компоненте: изучаются характерные особенности традиционной росписи Новгородской области; использование дистанционных форм обучения.

Формы занятий – дистанционные.

Возраст детей участвующих в реализации данной программы **11-18 лет.**

Срок реализации образовательной программы –27 часов.

Продолжительность занятий: 3 часа в неделю по 40 минут.

Программой предусматривается изучение основных элементов росписи. Процесс обучения выстроен по принципу «от простого к сложному». Начинаем с постановки руки. После приобретения начальных навыков переходим к более сложной технике свободнокистевой росписи, где наиболее важным является умение выполнять живописные мазки и «оживки».

При изучении Валдайской росписи рассматриваем историю ее возникновения и развития, район распространения, орнаментальные мотивы, цветовую гамму, художественные образы, сюжеты. При этом используем методы копирования, повтора и варьирования, которые являются следствием импровизации, выполненной на традиционной основе. Результат изучения росписи - выполненное в материале изделие.

Дети овладеют не только технологическими приемами росписи, они научатся самостоятельно составлять композицию на изделии любой формы, узнают свойства материалов, научатся пользоваться инструментами и смогут сами подготовить их к работе над росписью.

Основное содержание программы составляют практические работы, которые проводятся на каждом занятии после объяснения творческого материала.

Основное внимание на занятиях уделяется развитию художественного творчества учащихся. Обучение осуществляется в несколько этапов. В начале его обучающие работают по старинным образцам, что позволяет им освоить приемы изготовления традиционных изделий промысла и художественной обработки природного материала, познать их технологические возможности, понять особенности построения изделий декоративно-прикладного искусства.

В дальнейшем задания носят творческий, самостоятельный характер с ориентацией на развитие народных традиций.

При изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства учащимся постоянно приходится думать над тем, как добиться единства традиционного функционального назначения и декоративности изделия, как сделать его более совершенным, эстетически выразительным. Все это создает дополнительные возможности для развития творческого воображения. Приступая к изготовлению изделия, учащиеся рассматривают различные варианты образцов, оценивают их достоинства и недостатки, учатся выбирать оптимальный вариант. Постепенно у них вырабатывается критический взгляд на работу, привычка контролировать технологический процесс и определять его оптимальные условия. Кроме того, у учащихся формируются и такие качества личности, как аккуратность, воля, целеустремленность, настойчивость, инициативность, ответственность, умение самостоятельно решать творческие задачи.

Ожидаемые результаты

К концу обучения обучающиеся будут знать и уметь:

- материалы и инструменты, историю возникновения промысла, виды росписи и их особенности, основные употребляемые термины, технологические приемы исполнения росписи;

- как подготовить деревянное изделие к работе, пользоваться образцами, различными наглядными пособиями при работе; владеть первоначальными навыками росписи;

- понимать принципы построения композиции на предметах разной формы, где и как применять технологические приемы росписи;

- применять знания технологических приемов при самостоятельной работе над изделием;

- анализировать качество выполненной работы.

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:

- самостоятельное задание в конце каждой темы;
- аттестационная работа в конце обучения;
- выставка, конкурс в соцсетях.

Учебно-тематический план

Темы занятий	Количество часов				
	Всего	Самостоятельная работа обучающегося	Онлайн- и офлайн-занятия обучающегося с преподавателем ДО		
			Офлайн-консультации (форум, e-mail)	Работа с сетевыми ресурсами	Форма контроля
Организационное занятие. Введение.	3	3		3	реферат
Изучение элементов народной росписи	3	3	0,5	2	фотоотчет с элементами
История возникновения и развития Валдайской росписи	6	6	1	5	фотоотчет с элементами валдайской росписи
Технология исполнения валдайской росписи	6	6	1	5	фотоотчет с копиями прялок, композиции в прямоугольнике
Роспись доски в традициях Валдайской росписи	6	6	1	5	фотоотчет доски
Подготовка аттестационной работы	3	3	1	2	Выставка в соцсетях, конкурс

Содержание

Организационное занятие. Введение. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Ознакомление с правилами техники безопасности, личной гигиены на занятиях, организацией рабочего места. Инструменты, необходимые на занятиях росписью (виды карандашей, ластиков, типы кистей, их подбор); разновидности красок; породы древесины. История возникновения и развития народных росписей Русского Севера. Знакомство с северными народными ремеслами. Истоки возникновения росписей. Особенности колорита северных росписей.

Изучение элементов народной росписи. Графические и свободнокистевые росписи. Виды росписи, характерные особенности графических и кистевых видов росписи. Виды орнаментов: виды орнаментов, характерные для графических и кистевых росписей Севера. Приемы работы различными типами кистей, пером. Упражнения на постановку руки.

История возникновения и развития Валдайской росписи (изучение элементов Валдайской росписи). Возникновение и развитие промысла валдайской росписи; характерные особенности орнамента и колорита росписи, композиция растительного орнамента на старинных прялках, дугах. Технологические приемы и способы выполнения живописных элементов орнамента. Выполнение тренировочных упражнений.

Технология исполнения валдайской росписи.

Копирование валдайской прялки. Этапы построения композиции Валдайской прялки. Выполнение композиции Валдайской росписи в прямоугольнике.

Роспись доски в традициях Валдайской росписи. Выполнение простых и сложных композиций; подготовка доски к росписи (шлифовка, грунтовка, тонирование, нанесение рисунка в карандаше).

Подготовка аттестационной работы.

Самостоятельная работа: Создание эскиза собственной композиции для росписи объемного изделия. Подготовка изделия к росписи. Роспись изделия с соблюдением последовательности работы .

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обеспечение программы методическими видами продукции:

1. Методические указания по выполнению практических работ.

2. Лекционный материал представлен:

- Лекция «История возникновения и развития Валдайской росписи».

3. Дидактический материал представлен:

- Презентация «История валдайской росписи».
- Презентация «Техника выполнения элементов народной росписи».
- Презентация «Элементы валдайской росписи».
- Презентация «Копия валдайской пряжки».
- Презентация «Валдайская роспись. Композиция в прямоугольнике».
- Презентация «Валдайская роспись. Композиция на доске».
- Фотоматериал с работами мастеров.
- Фотоматериал с современными работами.

4. Материально - техническое оснащение занятий:

4.1. Инструменты и приспособления: безопасные ножи с косым сечением лезвия, ножницы, линейки, кисти для росписи белка круглая № 1,2,3,4, кисти для клея, наждачная бумага.

4.1. Материалы: бумага, простые карандаши, резинка стирательная, клей ПВА, краски temperные (можно гуашь), акриловые, деревянные заготовки, лак акриловый.

5. Формы подведения итогов:

- самостоятельное задание в конце каждой темы;
- аттестационная работа в конце обучения;
- выставка, конкурс в соцсетях.

6. Критерии оценки аттестационной работы:

- 1) Грамотная композиция.
- 2) Создание ритмической гармонии.
- 3) Создание цветовой гармонии.
- 4) Владение материалами и техникой исполнения.
- 5) Соответствие мотива форме изделия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ю. А. Арбат. Русская народная роспись по дереву. - М., 1970.
2. В. М. Вишневецкая, Н. И. Каплан, С. М. Буданов. Русская народная резьба и роспись по дереву. - М., 1956.
3. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество / Под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. – М., Владос, 2000.
4. С. К. Жегалова. Русская народная живопись. - М., Просвещение, 1984.
5. С. К. Жегалова, С. Г. Жижина, З. П. Попова, Ю. С. Черняховская. Пряник, прялка и птица Сирия. - М., 1983.
6. Л. А. Измествьева. Мезенская роспись. - А., АО ИППК, 1992.
7. Л. А. Измествьева. Борецкая роспись. - А., АО ИППК, 1994,
8. О. В. Круглова. Северодвинские росписи / Русское народное искусство Севера: сб. статей.
9. Е.А.Магдалинова «Изучение Валдайской росписи на уроках декоративно-прикладного искусства в 6 классе». Великий Новгород, 2008 год.
10. Ю. В. Максимов. У истоков мастерства. - М., Просвещение, 1983.
11. Х. И. Махмутова. Роспись по дереву. - М., Просвещение, 1987.
12. Методическая разработка «Блок из 3-х уроков по теме «Прялочные росписи Окуловского края» (автор Константинова Е. А., педагог ДО МАОУ СШ п.Угловка, 2013 г.)
13. А. Миловский. Скачи, добрый единорог. - М., Детская литература, 1982.
14. Музей народного искусства и художественные промыслы: сборник трудов НИИХП. - М., Изобразительное искусство, 1972.
15. Народная роспись Северной Двины: альбом / Автор-сост. О. В. Круглова. - М., 1987.
16. Народные росписи Русского Севера / Авторы-сост. Т. Я. Шпикалова, Г. А. Поровская, А. М. Даниленко, О. Ю. Тимонина. - Ханты- Мансийск: ГУИПП Полиграфист, 1999.
17. Научно-исследовательская краеведческая работа «Прялочные росписи Окуловского края», Николаевой Кристины, уч-ся 10 класса МАОУ СОШ п.Угловка, руководитель Константинова Е.А., педагог ДО МАОУ СОШ п.Угловка.
18. Н. В. Путилова. Глубоковская роспись, - Ярославль, 1994.
19. Русское народное искусство в собрании ГРМ / Ред.-сост. И. Я. Богуславская. - Л., Художник РСФСР, 1984.
20. Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. - М., 1981.
21. М.С.Соколова «Художественная роспись по дереву», Москва. Гуманитарный издательский центр «Владос» 2002 г
22. Сокровища русского народного искусства: резьба и роспись по дереву / Авт.-сост. С. К. Жегалова, С. Г. Жижина, З. П. Попова, С. К. Просвиркина, Ю. С. Черняховская. - М., Искусство, 1967.
23. Л. Ф. Тимофеева. Народные росписи Русского Севера: программа творческой мастерской росписи по дереву. - А., 1998.
24. О. В. Шелепеева, Г. С. Аверина. Мезенская роспись. - А., 1992.

25. Шильниковская Н.В., Глубоковская роспись: учебно-методическое пособие/Н.В. Шильниковская, Департамент образования Вологодской обл., Департамент культуры и туризма Вологодской обл., Губернаторский колледж народных промыслов. – Вологда: Киселев А.В., 2015.

Электронные ресурсы

Группа «Студия росписи по дереву «Красная лошадь» <https://vk.com/club128994030>

Группа «НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ росписей Новгородчины» <https://vk.com/club172561308>

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

1. «В гостях у Бурчевского» (уроки мастера), Архангельск, 1992-1993 гг.
2. «Данилушка», IV Всероссийский детский фестиваль народных промыслов и ремесел, г. Екатеринбург, 1999 г.
3. «Дерево с древних времен до наших дней», областная выставка декоративно-прикладного творчества, Архангельск, 1999 г.
4. «Живые ремесла Русского Севера», областная выставка декоративно-прикладного творчества, Архангельск, 1996 г.
5. «Истоки», видеокурс. Социокультурная система образования И. А. Кузьмина, 1996 г.
6. «Кенозерье-1999».
7. «Народные промыслы», Центрнаучфильм.
8. «Наследие наших предков сохраним и приумножим», выставка Школы народных ремесел г. Архангельска в Государственном российском доме народного творчества, Москва, 1996 г.
9. «Наш дом Плесково», Москва-Шереметьево, 1999 г.
10. «Пинежье заповедное» - экскурсия по выставке - Архангельск, 1997 г.
11. «Профессия - реставратор», Москва, 1999 г.
12. «Путешествие за красотой» - экскурсия по выставке Школы народных ремесел, 1997 г.
13. «Рукам работа - душе праздник», выставка Школы народных ремесел г. Архангельска в Областном краеведческом музее, 1994-95 гг.
14. «Святая Пасха». Областная выставка детского декоративно-прикладного творчества, Архангельск, 1996-2000 гг.
15. Семинар педагогов дополнительного образования в п. Шипицыно Котласского-р-на Архангельской области (рук. Т. В. Воронко), 1996 г.
16. «Сердце отдаю детям» - Областной конкурс педагогов дополнительного образования, Архангельск, 2001 г.
17. Этнографическая экспедиция в верховье Пинежья, Архангельск, 1999 г.