

Издательство и Образовательный Центр "Лучшее Решение"

лучшееерешение.рф конкурс.лучшееерешение.рф квест.лучшееерешение.рф
лучшийпедагог.рф publ-online.ru полезныекниги.рф
t-obr.ru 1-sept.ru v-slovo.ru o-ped.ru na-obr.ru

Декоративно-прикладное искусство в системе дополнительного образования

Автор:

Попова Елена Сергеевна

**МБУДО "ДШИ", п. Троицкий,
Белгородская область**

Аннотация: В этой статье автор пишет о важной роли декоративно-прикладного искусства в системе дополнительного образования.

Художественное искусство – особый предмет, говорящий на языке эмоций. С помощью чувств человек оценивает окружающий мир. Это и становится основным содержанием искусства на основе нравственно-эстетических норм, сложившихся в человеческом обществе на протяжении веков. В последнее время возросло внимание к проблеме художественно-эстетического воспитания как важнейшему средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности.

И это одна из важнейших задач, стоящих перед современной школой. В своих трудах такие педагоги и психологи как Д.А. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, В.Н. Шацкая этой проблеме уделили большое внимание.

Одним из видов художественного искусства является декоративно-прикладное. А цель занятий по этому виду искусства - создать необходимые условия для развития творческого начала, для формирования внутренне свободного человека.

Личный педагогический опыт позволяет сделать следующие выводы, что процесс художественно образования будет успешным, если будет организован на должном уровне (материально-техническом, гигиеническом, эстетическом):

- с высоким уровнем профессиональной подготовки учителя;
- с индивидуальным подходом;
- с организацией разнообразных видов деятельности;
- с изучением народной культуры;
- с развитием трудовых навыков, познавательной активности;
- с воспитанием доброжелательности, чувства патриотизма;
- с благоприятным психологическим микроклиматом;
- с выбором правильного темпа обучения, его методов и форм.

Какова же роль декоративно-прикладного искусства в системе дополнительного образования?

Декоративно - прикладное искусство – самое древнее искусство: оно возникло ещё в первобытные времена. И в то же время оно молодое, потому что по-прежнему необходимо человеку в его жизни, поэтому и называется прикладным. Декорировать различные предметы (мебель, посуду, одежду и т.д.) - это значит украшать их.

Это мир со своими традициями, своим изменчивым языком. Изучая эти изменения, мы как бы проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.

Важной частью декоративно-прикладного искусства является народное творчество. Народное искусство хранит вековые традиции, передаваемые из поколения в поколение. Народный мастер воспринимает мир непосредственно, эмоционально. Его произведение всегда тесно связано с какой-то жизненной целью, задачей. Ему свойственны сила и открытость, чистота чувства. Мы можем говорить о неповторимой философии народного творчества. Это тот образ мышления, где фантазия становится нормой видения, где художник непосредственно стремится зафиксировать то, как он чувствует и понимает вещь или явление, и отсюда – предельная естественность их решений.

Народное творчество является не только хранителем древних традиций, оно способно идти в ногу со временем, трансформируясь и реагируя на запросы современного человека.

Самая активная часть народного творчества – декоративно-прикладное искусство. Народное искусство всегда вдохновляло многих замечательных художников-профессионалов. И сегодня оно служит импульсом для творческой фантазии, является кладовой различных форм и приёмов.

Искусство, обращаясь к каждому из нас, является, как и когда-то, посредником между людьми. Особенно интересны были эти взаимоотношения искусства и народа в Древней Руси. Иконописец, как называли в летописях художника-иконописца, по заказу писал фрески в храмах и «образы» святых. Он стремился, чтобы идея была ясна и понятна каждому. И притом искусство выступало как сила духовного единения народа. Как соборное, объединяющее начало перед лицом всякого рода врагов. В мире полном зла и насилия, именно благодаря своей духовной чистоте искусство выступало как носитель добра и надежды. Традиция нравственного этического отношения к искусству в целом очень сильна в русской художественной культуре. Близка она и культуре многих других народов.

Девизом многих русских художников могли стать слова Достоевского о том, что красота спасёт мир. Многие из них сознательно ставили себе целью преобразовать с помощью искусства внутренний мир человека, сделать его гуманнее, значительнее.

Разновидности и жанры декоративно-прикладного искусства разнообразны. Это зависит от назначения вещей и используемых при их изготовлении материалов (дерево, глина, ткань, металл, стекло и т.д.), а также техники изготовления (литьё, ковка, резьба и т.д.).

Виды техник изготовления и обработки изделий из ткани, нитей, кожи

Батик

- Холодный батик
- Горячий батик

Гобелен

Это художественно исполненный тканый ковёр для украшения стены. Создают его на ткацком станке из шерсти, льна, синтетических волокон, шнуров, верёвок, конских волос, металлических нитей, проволоки, кусочков кожи, дерева.

Нитяная графика

Изображение нитью, изонить — графическая техника, когда на картоне, бархатной бумаге или другом твёрдом основании из швейных, шерстяных, шёлковых и других нитей получают изображение. Её ещё называют вышивка по картону [3].

Кружевоплетение

Образование ажурного узора плетением ниток и ткани. По технике исполнения кружево бывает плетёное (на коклюшках), плетёное челноком (фриволите), шитое (игольное, хардангер), узелковое (макраме), вязаное (на спицах, крючком). По используемому инструменту кружево бывает: изготовленное коротким крючком (обычное - немецкое, брюгтское, гипюр - венецианское с выпуклым узорным рисунком, на вилке, на стекле и бумаге, филейное, ретицелла, ирландское), длинным крючком (викторианское, тунисское, афганское), также кружево, созданное на машинке. Ещё различают кружево по месту производства (Россия, Италия, Мальта, Турция, Бельгия, Франция).

Вышивка

- Древнерусское лицевое шитье

Вышивание — распространенное рукодельное искусство украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы. Узор делается вручную иглой или крючком, или на вышивальной машине хлопчатобумажными, шёлковыми, шерстяными, льняными, чаще цветными нитями, а также жемчугом, волосом, блёстками, бисером, драгоценными камнями, монетами. Ткани, кожа, мех, войлок используют для шитых *аппликаций - разновидность вышивки.*

Разнообразны виды швов:

- роспись, крест, набор, гладь, тамбур и др. (для вышивки по целой ткани);
- мережка, «перевить», настил, гипюр и др. (для вышивки по ткани, у которой частично выдернуты или вырезаны нити)
- выполненные работы бывают ажурные, плоские, выпуклые, ковровые.

Вязание

- Вязание крючком
- Вязание спицами
- Макраме

Ковроделие

- Ворсовый ковёр
- Безворсовый ковёр

Набойка

Это получение узора, цветных рисунков на ткани ручным способом с помощью форм с различным узором, а также набивная ткань, полученным этим способом. При набивке на ткань накладывают покрытую краской форму и ударяют по ней специальным молотком (отсюда название «набойка»).

Художественная обработка кожи

Это процесс изготовления предметов быта из кожи, а также изделий декоративно-художественного назначения.

Способы обработки кожи различны:

Тиснение.

- Штамповка, когда на фабрике прессом делают рисунок.

- Тиснение с наполнением. Когда нужный рельеф кладут под увлажнённую кожу, её зажимают, она высыхает и сохраняет форму.

- Термотиснение, когда рисунок получают с помощью горячих металлических штампов.

Перфорация. Отверстия на коже получают с помощью пробойников.

Плетение. Механическим путём соединяются полоски кожи. Плетёные детали идут на отделку одежды и обуви.

Пирография. С её помощью на коже получают сложные рисунки, имеющие тонкие контуры. Используется она при изготовлении украшений, панно и сувениров.

Гравировка. Или резьба, применяется для работы с плотной кожей. На лицевой стороне мокрой кожи наносится резцом рисунок. Затем акриловой краской заполняется сделанный контур рисунка. После высыхания он хорошо просматривается.

Аппликация. Детали из тонкой кожи пришиваются при отделке обуви, одежды, а при изготовлении сувениров они наклеиваются. Сначала делается эскиз рисунка. Затем для каждой детали его делают лекала и по ним из кожи вырезаются фрагменты. Клеятся они костным клеем на ткань. Или дерево, когда используется тяжёлая кожа. Этот способ применяется для украшения мебели, сумок.

Формовка. Когда размоченной коже придают определённую форму. Также кожу отделывают золотом, мехом.

Виды техник изготовления и обработки изделий из глины

Керамика

Это изделия из цветной обожженной глины.

Художественная роспись по керамике

- Гжель
- Дымковская игрушка

- Филимоновская игрушка

Гжель в 17 веке — это обширная территория от Москвы до Казани, включающая в себя 27 деревень. Здесь добывали разные породы глины. Название возникло от процесса обжига глиняных изделий.

Дымковская игрушка. Промысел, которому 400 лет, возник в слободе Дымково возле города Вятка (сегодня г. Киров). Связан он с изготовлением фигурок козлов, коней, уток, баранов в виде свистулек.

Филимоновская игрушка. Возродилось в Тульской области в деревне Филимоново в 1960 году. А сам промысел игрушки зародился в 19 веке. Петухи, коровы, медведи имеют тонкую талию и длинную шею с маленькой головой и мало чем отличаются друг от друга. Расписывают фигурки малиновыми, голубыми, жёлтыми, зелёными полосками и орнаментом без схем, произвольно.

Виды техник изготовления и обработки изделий из стекла

Художественное стекло

Это изделия из высококачественного стекла. В стекловаренных печах из смеси материалов (шихты) варят стекло при высоких температурах. После охлаждения формуют различными способами.

Работа со стеклом:

- Витраж
- Мозаика

Витражи – это прозрачные картины, рисунки, выполняемые из стекла или на стекле. Их устанавливаются в проемах окон, дверях, фонарях.

Мозаика – это создание изображений методом укладки в грунт (сетка, бумага) мозаичных материалов: смальты (кусочки очень плотного стекла), природного камня, стеклянных смесей, металла, керамики, бисера.

Виды техник изготовления и обработки изделий из металла

Художественная обработка металла

- Христианская оловянная миниатюра
- Художественная ковка
- Художественное литье из благородных металлов, бронзы и латуни
- Художественное литье из чугуна

Художественная роспись по металлу

- Жостовская роспись

Жостовская роспись зародилась в деревне Жостово (Московской области)— промысел по росписи металлических подносов. Отличительные черты росписи это в основном на чёрном (серебряном, красном, зелёном, синем) фоне букет из полевых и садовых цветов.

Виды техник изготовления и обработки изделий из бумаги, дерева

Художественное вырезание из бумаги

Искусство вырезания узоров из бумаги – прикладное искусство, возникшее в Китае. В России оно известно под названием «силуэт» и появилось в 18 веке. Различают два вида резьбы «черная», когда из чёрной бумаги вырезается силуэт или целая сценка и «белая», когда на сложенном листе белой бумаги делаются прорезы, эта резьба более ажурная. Примером «белой резьбы» может стать вырезание и в наше время снежинок для украшения на Новый год.

Лаковая миниатюра

- Палехская миниатюра
- Федоскинская миниатюра
- Холуйская миниатюра
- Мстерская миниатюра

Палехская миниатюра — народный промысел, созданный в поселке Палех Ивановской области. Изделия из папье-маше расписываются темперой. Сюжеты миниатюры из классической литературы, песен, сказок, былин обычно выполняются на чёрном фоне и на последней стадии все детали прописываются золотом, которое являлось символом божественной благодати, символом света.

Федоскинская миниатюра родилась в селе Федоскино Московской области. Оригинальностью федоскинской техники является то, что на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — поталь, сусальное золото, металлический порошок. Или делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои красок, эти подкладки придают изображению эффект свечения.

Холуйская миниатюра. Поселок Холуй находится в Ивановской области. Лаковая миниатюра выполняется на игольницах, шкатулках, кубышках темперой. Главным отличием холуйской живописи от других (Палех, Мстёры, Федоскино) является использование синевато-зеленого и коричнево-оранжевого тонов.

Мстёрская миниатюра. В 1923 во Владимирской области в посёлке Мстёры возникла артель древнерусской живописи на основе иконописного промысла. Расписывали деревянные коробки, кукол-матрёшек, ларцы, шкатулки, солонки. В 1924 году освоили роспись масляными красками настенных ковриков на полотне.

Художественная роспись по дереву

- Городецкая роспись
- Хохлома

- **Мезенская**

Городецкая роспись начала своё существование с середины 19 века в городе Городец Нижегородской области. Очень популярны фигурки людей, декоративных птиц и животных (барсы, кони, львы, петухи), часто они парные и развёрнуты друг к другу. Любимый мотив Городецких мастеров – это цветы, собранные в букеты, занавески с кистями и шнуром.

Хохломская роспись. Старинный русский промысел зародился в 18 веке в районе Нижнего Новгорода. Хохлома - это декоративную роспись в основном мебели и деревянной посуды, в чёрном и красном цветах по золотистому фону.

Мезенская роспись появилась в начале 19 века в районе речки Мезень. Расписывалась в основном домашняя утварь. Дерево не грунтовали, сначала писали охрой, обводили пером глухаря (тетерева) чёрной краской. А затем кисточкой из человеческого волоса наносили рисунок. Основной мотив чёрно-красного орнамента – это кресты, диски, звёздочки. Ромбы, фигурки птиц в виде одного мазка, кони, олени, изображались схематически.

Художественная резьба по дереву

Резное дело на Руси существовало давно. Но с 15 века получило новый виток в своём развитии, когда мастерами Троице-Сергиевой лавры русский орнамент (травяной, сделанный в византийском стиле) был соединён с западным (немецким, итальянским) и восточным. Различают современную резьбу по художественной обработке дерева: глухая, сквозная, плоскорельефная, домовая или корабельная, скульптурная, бензопилой.

Виды техник изготовления и обработки изделий из кости, камня

Художественная резьба по камню

Акролит – это древняя техника, когда у любой скульптуры одежда представляла собой дерево, покрытое краской или золотом. А части тела были мраморными.

Глиптика. Техника резьбы по цветным и драгоценным камням, пришедшая из Древнего Египта.

Нэцкэ - это японская скульптура в миниатюре или брелок, вырезанный из камня.

Художественная резьба по кости

Бывает Холмогорская, Тобольская, Чукотская и Якутская, Хотьковская.

Виды техник изготовления и обработки изделий из различных материалов

Ювелирное искусство

Ювелирное изделие — это изделие, выполненное ювелиром из драгоценных камней, металлов (их сплавов).

Бисероплетение

Это процесс изготовления изделий из бисера. Области применения - вязании, плетение из проволоки, ткачество, вышивка, мозаика.

Пирография

Выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.

Изделия декоративно-прикладного искусства сами по себе уникальны. Но определяет ценность работы отпечаток руки мастера, отличающий эти изделия от промышленной продукции. Качество материала и его обработки проявляется в форме изделия. А форма должна отвечать функциям вещи. Законченность художественному изделию придаёт украшение, которое должно органически увязываться с его формой и назначением (например, яркая сюжетная роспись). На протяжении долгого времени крестьянское искусство развивалось и самое лучшее накапливалось в сокровищнице народного опыта. И сегодня оно служит неисчерпаемым источником для современных художников.

Сегодня одно базовое образование не в состоянии решить проблему воспитания духовно богатой личности. В этом ему может помочь дополнительное образование. Именно оно имеет возможности одновременно обучать, воспитывать и развивать ребёнка. Дополнительное образование является звеном общей системы художественного образования. Чтобы художественное творчество вошло в жизнь ребёнка, он должен приобщиться к системе культурно-нравственных ценностей и приобрести практический опыт в художественной деятельности. Всё это зависит не только от программ, по которым ребёнок обучается, от построения уроков, то есть работы учителя, но и от понимания учителем единства процесса образования и воспитания при переходе от темы к теме, с одной ступени на другую.

Дополнительное образование сегодня это:

1. Углубление в определённую область знаний.
2. Широкий спектр направлений работы с детьми, увлечённых определённым видом деятельности.
3. Возможность развития и самореализации творческой инициативы и индивидуальности учащихся.

Увлекателен процесс освоения художественного ремесла, творческая работа, фундаментом которой является традиционное национальное искусство. Изучением народного творчества, поиском методов, объединяющих базовое и дополнительное образование, художественно-эстетическим воспитанием и занимаются в кружках, школах искусств, развивающих центрах, домах детского творчества.

В процессе обучения декоративно-прикладному искусству важны все моменты. Когда ребёнок учится изображать видимое, то проявляется его *связь с окружающим миром*, способность видеть жизнь. Затем он пытается осмыслить свою работу, здесь закладывается *отношение к искусству*, умение понимать его с помощью собственных эмоций.

Связь человека с искусством осуществляется, когда учащийся изучает предметы собственного быта (например, его чашка, тарелка). *Понятие о красоте* ученик получает при изучении

культуры своего народа, а также знакомится с огромным разнообразием культур других народов.

Занятиям по декоративно-прикладному искусству помогают раскрыть творческие способности учащихся, готовят их к будущей трудовой деятельности. Делают из ученика человека увлечённого своим делом. Постоянно стремящегося к познанию чего-то нового, способного применить свои знания и умения в школе, дома. Воспитывают трудолюбие, доброжелательность. Процесс обучения проходит по определённой системе, по принципу от простого к сложному. Практические занятия строятся на научных знаниях, истории народного творчества, наблюдениях за окружающим миром самих учащихся. Развитие творческих способностей и духовно-нравственное развитие во многом зависят от личных качеств и профессионализма самого учителя, от применяемых методов обучения.

Список литературы:

1. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н / Д: «Феникс», 2000.
2. Большой российский энциклопедический словарь. М., Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2003.
3. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно прикладное искусство в жизни человека. М., Просвещение, 2003.
4. Гузев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004.
5. Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 5 класс. М., «ВАКО», 2011.
6. Дополнительное образование детей. / Под ред. Лебедева О.Е. – М., ВЛАДОС, 2000.
7. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., Просвещение, 1984.
8. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы: Учеб. Пособие. – М.: Высш. Школа, 1980.
9. Неменский Б.М. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. М., 1987.
10. Неменский Б.М. Программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 1-9 классы. М.; Просвещение, 2006.
11. Основы декоративного искусства в школе. М., Просвещение. 1981.

12. Основы художественного ремесла. М., Просвещение, 1978.

13. Полонская М. Особенности обучения школьников по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» ст.6 // Искусство. 2008.- №3.- с. 4-5.