Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

мероприятий музея художественной направленности

г.Сызрань, 2024

УДК 745/749

Электронное издание. Материалы
публикуются в авторской редакции

Под общей редакцией: директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» **Т.В. Алмаевой.**

Редакционная коллегия:
заведующий организационно-методическим отделом ГБПОУ СКИК **Г.Е.Холодковская**
методист ГБПОУ СКИК **С.А. Богданова**

Методические разработки мероприятий музея художественной направленности: сборник материалов / под ред. Т.А. Алмаевой – Сызрань, 2025. – 41 с.

В сборнике представлены некоторые методические материалы, разработанные в ходе реализации регионального инновационного проекта «Создание региональной сетевой модели развития интегрированного культурно-образовательного пространства образовательной организации как основы культурно-нравственного воспитания обучающихся», реализованного в ГБПОУ СКИК в 2023-2025 гг. Предназначено для использования ресурсов музея образовательной организации художественной направленности, в том числе виртуального пространства, в деятельности по воспитанию, обучению, развитию, социализации обучающихся образовательных учреждений через организацию культурно-просветительской, методической, информационной и исследовательской деятельности.

© ГБПОУ СКИК, 2025

Содержание

1. Мастер-класс «Мир цветоведения и колористики», Донских А.С.	4
2. Мастер-класс «Знакомство с графикой. Скетчинг», Михеев А.В.	12
3. Мастер-класс «Все профессии нужны», Хрипунова Н.В.	19
4. Мастер-класс по росписи деревянной новогодней игрушки, Сосульникова А.А.	23
5. Мастер-класс «Ближе к искусству», Сосульникова А.А.	26
6. Беседа-лекция о Сызранской гуашевой росписи, Хрипунова Н.В.	30
7. Мастер-класс по росписи «Красавица-матрешка», Хрипунова Н.В.	38

Мастер-класс «Мир цветоведения и колористики»

Донских А.С.

Цель: создание условий для проявления и развития творческих способностей участников мастер-класса.

Задачи:

Обучающие:

- формировать знания по цветоведению (названия цвета красок, смешивание красок); |

- ознакомить с новыми возможностями художественных техник;

- совершенствовать навыки работы красками и кистью.

Развивающие:

- развивать у учащихся художественную речь, способствовать развитию самостоятельности и умению работать в проблемной ситуации;

- развивать зрительную память, цветовую зоркость.

Воспитательная:

- воспитывать интерес к изобразительному искусству, дисциплинированность, ответственное отношение к учебному труду.

Методы: метод ассоциаций, **б**еседа – дискуссия, демонстрация, упражнения, практическая работа.

Материал для мастер - класса: листы бумаги формата А4, простые карандаши, ножницы, акварельные краски, кисти, набор наглядных пособий по теме «Цветоведение», работы учащихся студии по тематике.

Ход занятия:

I. Организационная часть.

Приветствие.

Сообщение темы и цели занятия.

II. Основная часть.

Задание на развитие глазомера.

Дидактическое задание «Цвета и оттенки».

Дидактическое задание «Основные цвета и дополнительные цвета».

Дидактическое задание «Контраст вокруг нас»

Творческое задание «Пастельные тона»

Физ. минутка «Цвета в природе».

Упражнение на релаксацию «Чувства в цвете».

Творческое задание «Цветовые ассоциации».

Практическая работа – «Мой мир»

Демонстрация и обсуждение полученных композиций.

III. Заключительная часть.

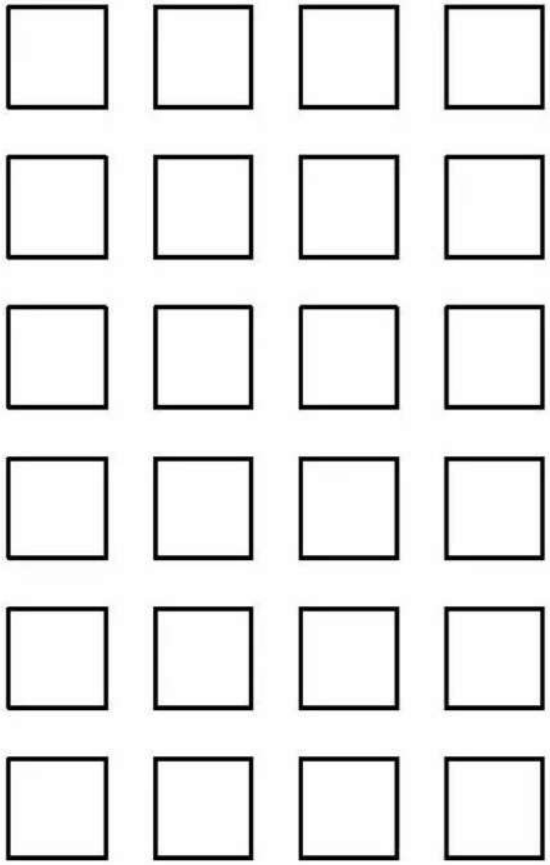
1. Рефлексия занятия.

2. Прощание.

Здравствуйте!

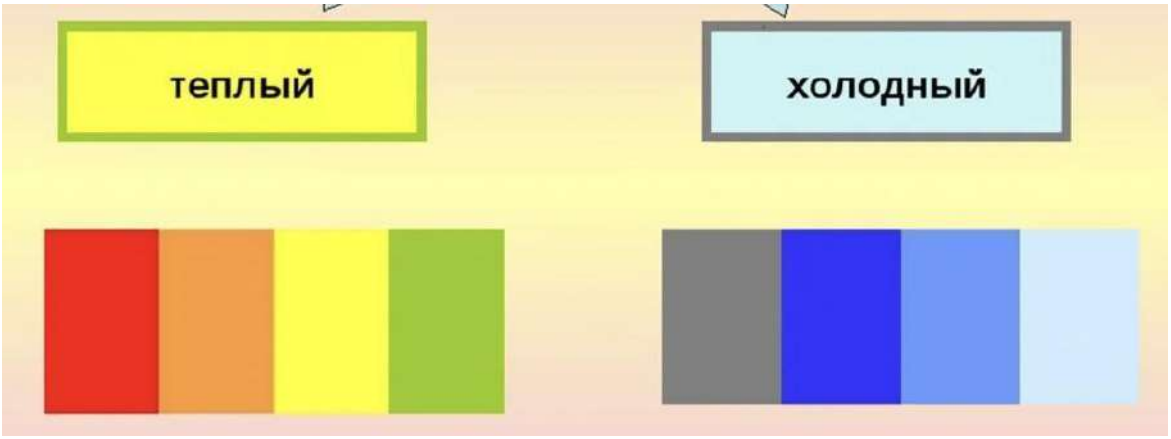
Сегодня мы будем говорить о цвете, об оттенках цветов, о своих ассоциациях. Работать сегодня вы будете в группах, поэтому важно уметь прислушиваться ко всем мнениям. Вначале, маленькая разминка – пусть каждый назовёт цвет или оттенок цвета.

Задание на развитие глазомера.

На листе формата А4 нужно разместить 24 квадрата. 4 ряда по 6 штук. Работаем простым карандашом. Время на выполнение – 3 минуты.

Дидактическое задание «Цвета и оттенки».

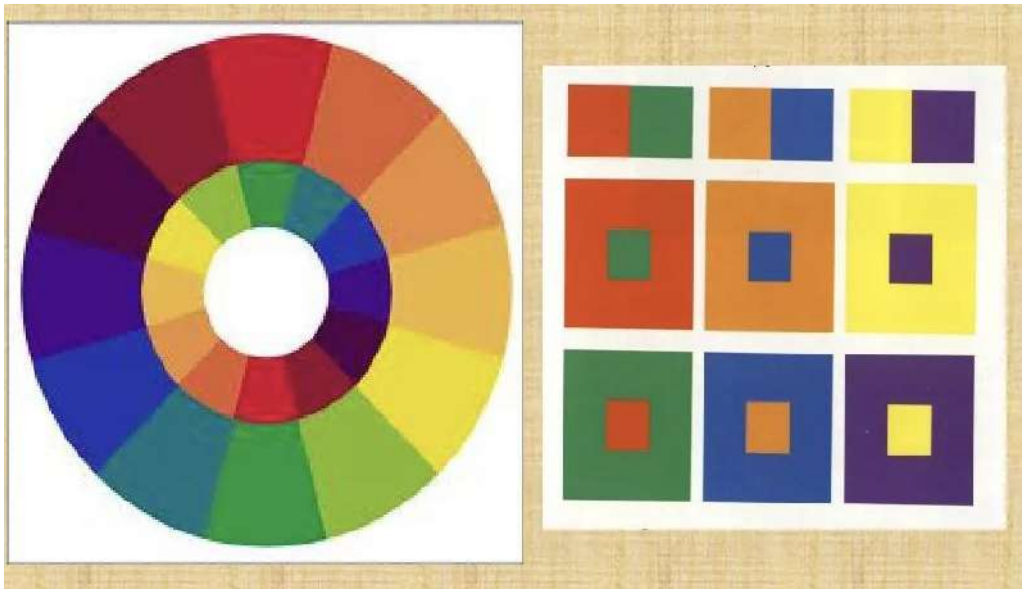
Задание для 1 группы – «назвать тёплые цвета», задание для 2 группы – «назвать холодные цвета». Проверяем правильность 1 группа у 2, 2 у 1. Верхний ряд квадратиков заполняем тёплыми и холодными цветами.

Дидактическое задание «Основные цвета и дополнительные цвета».

Из предложенных наглядных дидактических пособий выбрать 1 группе - основные цвета, группе - дополнительные цвета. Проверяем правильность друг у друга. 2 ряд квадратиков заполняем основными и дополнительными цветами.

Дидактическое задание «Контраст вокруг нас»

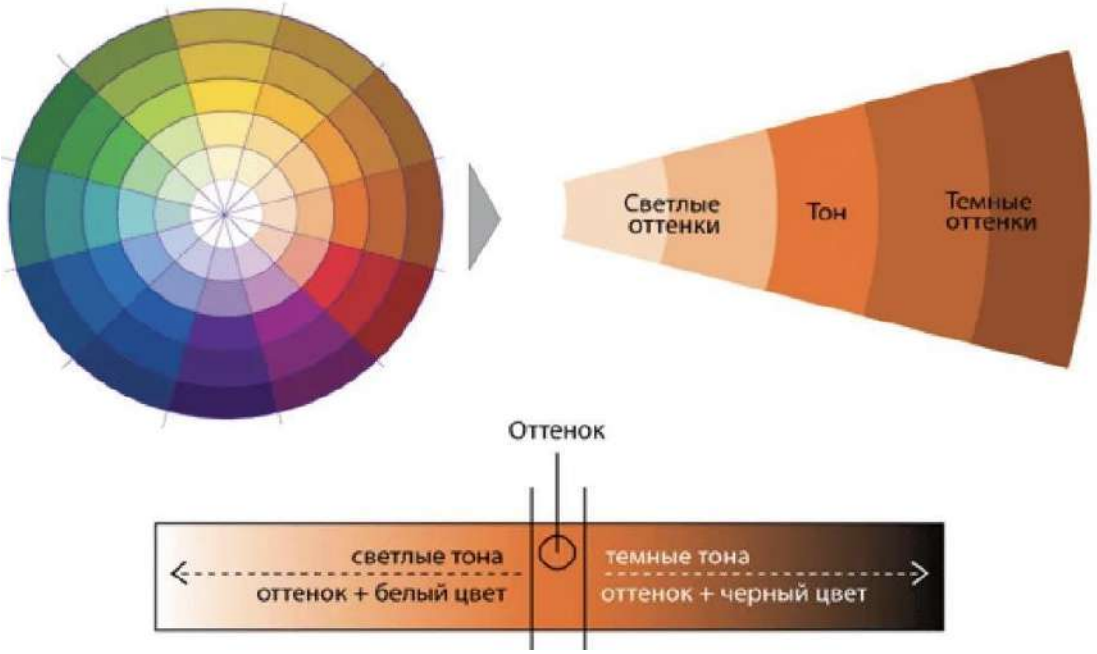

Ответьте на вопрос - что такое «контраст»? Найти контрасты в следующих направлениях – времена года, чувства и отношения людей, температурные режимы, время суток.

Отвечает 1 группа – проверяет 2, Отвечает 2 группа – проверяет 1.

А теперь вы получаете конверты с заданиями - разложить предложенные цвета по признакам контрастности. После того, как всё выполните, проверите друг у друга правильность.

Творческое задание «Пастельные тона»

Если мы пытаемся работать открытыми цветами, то неизбежно будут возникать сложности, потому что гармонировать чистые, открытые цвета – очень сложно, это задача профессионалов, которые умеют распределять массы и объёмы цвета, хорошо видят их взаимодействие. Проще и удобней использовать сложные, пастельные тона, которые гармонируются сами собой.

Следующий шаг – 3 ряд квадратиков заполнить произвольными цветами смешивая с белой краской. 4 ряд квадратов – смешивая цвета с чёрной краской. Охарактеризуйте получившиеся оттенки, как изменились цвета, что с ними произошло?

Физминутка - «Цвета в природе»

Давайте немножечко отдохнём и разомнёмся. Нас окружают множество цветов, давайте попробуем выразить основные цвета жестами их так, как чувствуем. (Жёлтый – солнце, красный – огонь, синий – небо, зелёный – трава).

Упражнение на релаксацию «Чувства в цвете»

Теперь переходим к следующему заданию. Оно будет посвящено цветовым ассоциациям. Давайте вспомним, что такое ассоциации? Да, есть ассоциации, связанны с каким - либо объектом. А есть те, которые возникают при наших чувствах. Давайте на минуточку прикроем глазки, чтобы не отвлекаться. Я буду называть различные чувства и понятия, а вы называть те цветовые ассоциации, которые у вас возникают. (Радость, грусть, удача, комплимент, ссора, победа, зарплата). Да, некоторые ассоциации могут совпадать по цвету, а могут и не совпадать.

Творческое задание «Цветовые ассоциации»

Ваше задание будет заключаться в следующем. Каждая группа получает наборы цветных бумаг и оттенков. Попробуйте, сгруппировав предложенные бумаги по 2, 3, 4, 5 цветов выразить ваши произвольные ассоциации.

Практическая работа «Мой мир»

Теперь я предлагаю каждому участнику вырезать произвольный модуль и при его помощи составить свою композицию, применив тот опыт, который вы получили сегодня. Разукрасить композицию и охарактеризовать её.

Заключительная часть

Понравились ли вам задания, которые вы выполняли сегодня на занятии?

А что понравилось больше всего? Какие у вас возникли вопросы по данной теме? Каких тем хотелось бы ещё коснуться?

Молодцы, все активно, хорошо работали. Наше занятие подошло к концу. Всего доброго и удачи во всех творческих начинаниях!

Мастер-класс «Знакомство с графикой. Скетчинг»

Михеев А.В.

Введение

«Графика! Благородное и прекрасное искусство, мудрый воспитатель зрителя. Человек любит цвет с раннего детства, а красота чёрно-белого открывается совсем не сразу. Но если зрителю всё-таки открылась красота строгости и чистоты, если он оценил изобразительные возможности линий и пятен, если он чувствует, видит различие почерка в разных произведениях – он сможет глубже понять содержание произведения, получая при этом, как и в живописи – эстетическую радость. Интересно и другое! Тот, кто любит, понимает графику, значительно тоньше видит и другие виды искусства, ибо каждое искусство в каком-то своём слое несёт графический образ». (В.В. Алексеева. Что такое искусство. Стр. 209.)

«В графике всегда ощущается плоскость листа бумаги. На неё свободно ложатся линии рисунка, послушно следуя полёту мысли художника. Недаром в графике так часто говорят об индивидуальном почерке, о неповторимом своеобразии манеры выражения» (из книги «Что такое грвюра») А.П. Остроумова-Лебедева писала о гравюре: «Я ценю в этом искусстве невероятную сжатость и краткость выражения, немногословие и благодаря этому сугубую выразительность. Ценю… определённость и чёткость её линий».

Действительно, главное богатство и средство выражения в графике – линия, пятно, контур. Нет эффектных цветовых сочетаний, привлекательных певучих цветовых переходов, которые так завораживают зрителя в живописи. Графика подкупает своей строгостью, скромной красотой, живописностью без цвета. Графика сильна своими ограничениями, своей максимальной выразительностью. Её задача, как альтернативы живописи – заворожить зрителя своей неповторимой ахроматичностью, найти в этом мощное звучание, непостижимую тайну. А тайна как раз и заключается в отсутствии красок, но если знать, чувствовать язык графики, тайна откроется. Здесь будут уместны слова П. Валери: «Произведение, построенное на контрастах света и тени, волнует нас гораздо сильнее и заставляет задуматься глубже, нежели вся хроматическая школа».

В чём заключается неповторимость графического языка, способного открыть прекрасный и таинственный мир линий, пятен, контуров? **Главная цель данной работы – доступными средствами показать красоту и неповторимость бесцветного, но такого живописного, экспрессивного мира графики**. Этими средствами являются не только художественный приёмы выражения, но и инструменты, с помощью которых возможно открыть удивительный чёрно-белый мир. Главными помощниками в выразительных средствах графических работ я предлагаю простые и знакомые материалы: простой карандаш. Думаю, что этого вполне достаточно, чтобы ввести детей в увлекательный и прекрасный мир графики.

Графика и природа

Понимание графического произведения, как и любого другого, начинается с эстетического восприятия окружающего нас мира, восхищения перед разнообразием форм, линий, характеров объектов, которые представляет нам во всём великолепии и разнообразии природа. «Эстетическое восприятие – это сознательный акт, сопровождающий работу глаз помогающий упорядочить, отобрать и отличить увиденное. Эстетическое воспитание ставит своей целью развить в этом смысле наши умственные и зрительные способности, нашу восприимчивость, научить нас понимать форму, линию, пространство и открывать красоту там, где, казалось бы она полностью отсутствует. Даже невзрачный пейзаж может представить неожиданный интерес и вызвать в нас живой отклик. Например, форма камня, который прохожий отшвырнёт ногой в сторону, может вдохновить художника». Природа Сахалина не может не вызывать художественного и эстетического интереса. Дети любят изображать, то, что знакомо им и понятно с ранних лет. Выезды на пленэр дают немало впечатлений для композиций. Буйная ярко-зелёная растительность, розовые, сиреневые облака, синее море, конечно, больше привлекают своей живописностью. Но природа даёт замечательные подсказки и для графических замыслов. Здесь, после долгой зимы, эстетическое восприятие обостряется в полную силу и ищет творческого выхода. Только надо детям указать на интересные объекты, достойные особого внимания художника. Прежде всего, это сам пейзаж с покосившимися домиками, заборами, столбами, машинами, лодками и

конечно, людьми, в частности, детьми, рисующими или играющими на природе. Растительные формы не очень разнообразны на берегу моря, но есть очень интересные представители флоры. Берег моря при внимательном рассмотрении – это целая вселенная разнообразных мелочей, которыми одаривает нас морская пучина: длинные волнистые листы морской капусты, переплетающиеся бороды водорослей, веточки, разнообразные ракушки, морские ежи, звёзды, узорчатые камни, и даже осколки посуды, украшенные незаконченными орнаментами. И, конечно, хозяева морского берега, своей сияющей белизной великолепно контрастирующие с темнотой береговой фактуры, важные и мечтательные чайки, вглядывающиеся в морские дали и корабли-гости, временно, стоящие у берегов Сахалина. Ветер и морские волны приводят в движение морской воздух, а вместе с ним и весь пейзаж, и берег моря, устланный извивающимися линиями водорослей. Не думаю, что открывшаяся картина оставит равнодушными юных художников.

Сюжеты графических композиций

Наиболее удачные, сложные по сюжету композиции лучше получаются у учащихся третьего и последующих годов обучения. Дети имеют достаточные навыки рисования, владеют многими графическими материалами, имеют опыт наблюдения и передачи увиденного на плоскости. В качестве объекта изображения можно предложить детям саму природу с её разнообразием растений, а вместе с ними линий, пятен, фактур. Не так легко им удаётся красиво и интересно заполнить плоскость живыми линиями. В представлении детей поверхность земли – это просто гладкая скучная плоскость. Но если им объяснить, что земля живая, наполненная разными травами, камешками, упавшими веточками и т.д., то сразу возникают новые возможности графического решения, казалось бы, совершенно пустой поверхности. А если ещё объяснить детям, что земля наполнена разного рода энергиями, вибрациями, движениями, которые можно отобразить затейливыми линиями, то пустую поверхность можно представить некой энергетической субстанцией, наполненной мелодичной линейной структурой. Приёмы абстрактного графического решения и реалистичных объектов вполне могут объединиться при раскрытии художественного образа.

Так в качестве примера для творческого вдохновения можно взять тему пленэра. Эта тема очень близка детям и понятна, их представления о природе наполнены множественными наблюдениями. Остаётся только подтолкнуть их на решение творческой задачи. Прекрасный сюжет о пленэре, конечно, дополнят изображения домиков на берегу моря, корабли, машины, и люди. Здесь же можно детям предложить изображение собственной дачи с автопортретом, игры во дворах, катание на катке, лыжах и т. д.

Удачно прошла тема «Чайки на берегу моря», выполненная шариковой ручкой. Шариковая ручка отличается от маркера изящностью линий, разнообразием её толщины, ею можно исполнить изящную упорядочную штриховку, что придаёт работе сложный и утончённый характер. Берег моря желательно рассматривать сверху, так как обычно он покрыт большим разнообразием водорослей, камней, веточек, осколками посуды, особенно красиво и завораживающе смотрятся длинные рюши морской капусты, покрытой отверстиями. Здесь же наряду с реалистичными объектами активно используются абстрактные графические приёмы, что придаёт работам необыкновенную сложную структуру и музыкальнось, энергетичность и динамику. На фоне такой сложной поверхности морского берега дети располагали белых чаек в разных ракурсах, с расправленными крыльями, отдыхающих, летящих. Чайки задают композиционный каркас, обозначенный яркими белыми пятнами, подчёркнутые темнотой близко расположенных друг другу линий.

Технику шариковых ручек также использовали учащиеся профориентационного класса. В начале года они рисовали крупные листья комнатного растения. Гладкие листья учащиеся решили через пятнистую или точечную структуру, через стилизацию.

В конце учебного года ими была исполнена композиционная постановка, с использованием техники шариковых ручек, с лошадьми на фоне деревянной маски, как образа духа природы. В постановке были использованы листья сухих трав, колосья. Учащимся было предложено придумать образ земли в виде подходящих орнаментов, изысканной штриховки.

Во всех композициях использовался разнообразный графический язык: плотная чёрная закраска небольших участков, линейные структуры как волнообразные, так и совершенно прямые, штриховка упорядоченная, строгая в исполнении.

В качестве примеров графического языка можно взять творчество П. Филонова В., Поплавского, Ван Гога.

Работы учащихся

Фотографии структуры морского берега.

Литература

1. Акимова Л. Мастера советского искусства. Г. Поплавский. Москва. «Советский художник».1986 г.

2. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества. Москва. «Детская литература». 1975 г.
3. Ковтун Е. Ф. П.Н. Филонов. Живопись.Графика. Ленинград. «Аврора». 1988 г.
4. Стародуб К.И. Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному. Учебное пособие.Ростов-на-Дону. «Феникс». 2009 г.
5. Турова В.В. Что такое гравюра. Москва. «Изобразительное искусство». 1986 г.
6. Эдвардс Бетти. Ты-художник. Курс развития ваших творческих способностей. Минск. «Попурри». 2010 г.

Мастер-класс «Все профессии нужны»

Хрипунова Н.В.

Цели:

- Познакомить учащихся с профессией художник-мастер, преподаватель.
- Развивать творческое мышление.
- Воспитывать интерес к творческому процессу и народному искусству.

Ход занятия

Сообщение темы и целей занятия.

Художник-мастер, преподаватель — это специалист, который совмещает профессиональное творчество с педагогической деятельностью. Благодаря собственным узкопрофильным знаниям и навыкам в области прикладного искусства он осуществляет развитие творческих способностей учащихся, а также этетическое и художественное воспитание их личности.

Востребованность профессии

Художественно-изобразительное образование является одним из самых распространенных видов творческого обучения. Молодых художников обучают в специализированных ВУЗах, СПО, в студиях, художественных мастерских. При этом огромное значение имеет опыт и собственный талант преподавателя, его личная художественная практика. Поэтому профессия художника-мастера, преподавателя относится к важным, актуальным и востребованным видам деятельности. Такие мастера не только развиваются сами как профессиональные художники, но и воспитывают новое поколение мастеров изобразительного искусства. Возможно трудоустройство в учебные заведения на должности преподавателя, а также организация собственного обучающего центра по художественному мастерству.

Для кого подходит профессия

Основным профессиональным требованием к художнику-мастеру, преподавателю является его художественный талант и наличие педагогических способностей. Профессия подходит тем, кто:

Интересуется культурой в целом и изобразительным творчеством в частности;

Имеет художественный и эстетический вкус, собственный взгляд на изобразительное творчество;

Может работать с творческой молодежью, вести лекции и уроки;

Имеет преподавательский дар, убедителен, доброжелателен и настойчив;

Обладает высокой трудоспособностью, может сочетать творчество и педагогическую работу.

Карьера

Профессия художника-мастера, преподавателя дает возможность как развиваться в творческом плане, быть признанным мастером изобразительных искусств, так и строить профессиональную карьеру на педагогическом поприще. Такой специалист может стать известным художником, признанным в академической среде и среди публики. Его картины и работы могут экспонироваться на различных выставках, он может получить признание на государственном уровне, например, стать заслуженным художником. Также есть возможность стать известным педагогом. Художник-мастер, преподаватель может возглавить кафедру в вузе, создать собственную студию и воспитывать молодых художников согласно своему опыту и эстетическим взглядам. Профессия имеет хороший карьерный потенциал и позволяет в полной мере реализовать свои творческие и педагогические способности.

Обязанности

Профессиональные обязанности художника-мастера, преподавателя включают в себя:

Разработку образовательных программ по направлениям художественных дисциплин;

Развитие художественных способностей учеников, их эстетическое и творческое воспитание;

Преподавание техники живописи, колористики, технических приемов рисунка, работы с красками, карандашами и т.д.;

Написание картин в художественных мастерских;

Стимулирование творческого потенциала учеников, развитие их индивидуальных художественных навыков;

Приобщение учеников к творческому наследию, знакомство их с историей мировой и национальной живописи;

Использование современных преподавательских практик и технических средств обучения;

Передачу собственного опыта творческой работы, формирование позитивного отношения к профессии художника, нравственное воспитание учеников.

Практическая часть.

Сейчас вы сами попробуете себя в роли художника-мастера. Распишите медальон в технике свободной кистевой росписи на любую тематику.

Для работы понадобится:

- деревянная заготовка;
- наждачная бумага;
- раствор клея ПВА с водой;
- кисти №1, №2, №3 белка или синтетика;
- краски гуашевые в наборе;
- стакан с водой;
- палитра;
- лист бумаги формат А-5;
- карандаш;
- ластик;
- лак.

Техника выполнения работы:

1. Подготовка изделия. Осмотрим деревянную заготовку на наличие трещин и сколов, сучков. Выберем лучшую сторону для росписи.

Но прежде чем расписывать, поверхность нужно подготовить. Сначала обработаем ее наждачной бумагой. Затем грунтуем раствором клея ПВА и воды (это делается для того, чтобы краска не растекалась по поверхности заготовки и лучше ложилась на нее). Берем раствор и наносим его на поверхность изделия широкой кистью тонким слоем. Оставляем заготовку сушиться при комнатной температуре.

2. Подготовка эскиза. Делаем эскиз на бумаге карандашом.

Подбираем цветовую гамму. Лучше брать ограниченную палитру, состоящую из трех-четырех цветов.

3. Продолжаем подготавливать поверхность заготовки к росписи. Берем деревянную заготовку и легкими движениями обрабатываем поверхность наждачной бумагой (так как после впитывания и высыхания раствора на поверхности поднялся ворс и его нужно убрать).

4. Перевод рисунка. Затем переводим рисунок с бумаги на заготовку. Но если фон цветной, то покрываем заготовку цветом фона, после высыхания краски переводим рисунок с бумаги.

5. Роспись. Начинаем выполнять в цвете. Сначала закрашиваем все крупные элементы. Затем прорабатываем детали и мелкие элементы. Делаем акценты.

6. Защитный слой. После завершения росписи покрываем красочный слой тонким слоем лака. Просушиваем.

Выставка работ. Словесная оценка. Учащиеся высказывают свое мнение о проделанной работе.

Мастер-класс по росписи деревянной новогодней игрушки

Сосульникова А.А.

Цели:

- Закрепить знания детей о характерных особенностях Городецкой росписи, научить выполнять основные росписи на разделочной доске.
- Развивать творческую фантазию детей, аккуратность в работе, воображение, умение работать с гуашевыми красками в процессе творчества.
- Воспитывать эстетический вкус, интерес и любовь к народному искусству.

Ход мастер-класса

Существует несколько видов росписи по дереву. Они различаются по принадлежности к определенному региону, а также по стилю. Рисунок может быть сюжетным или орнаментальным.

Виды росписи по дереву: мезенская; полховская; хохломская; городецкая; палехская; северодвинская; петриковская. Каждая **разновидность** содержит "фирменные" признаки, которые придают изделию дополнительную привлекательность.

- Что нам понадобится для занятия?

- Сегодня, ребята, мы продолжим говорить о народных мастерах города Городец.

Зацветает Городец чудным садом -
Яркий, сладкий, взрывчатый расцвет.
Он никем так чутко не отгадан
И такой любовью не воспет.
Жизнь была бы глуше и суровей,
Красотой и радостью бедней,

Если б в красках, линиях и слове
Мы себя не отдали бы ей.

- Посмотрите на доску и скажите: чему мы будем учиться?

Уч-ся: Городецкая роспись по дереву - знаменитый народный промысел. Город Городец находится в Нижегородской области. Материал для своего промысла ремесленники брали в лесу. В народе даже говорили, что "лес заволжанина кормит".

Для росписи в этой местности используют красный, синий, белый, зеленый и черный цвета. Мастера рисуют красками по чистой поверхности дерева или по цветному фону. Городецкую роспись трудно спутать с какой-нибудь другой. Городецкие мастера не знали законов перспективы, и их рисунки были плоскими, но роспись всегда получалась удивительно легкой и прозрачной.

Назовите традиционные элементы Городецкой росписи.

- Розан, ромашка, листья, купавка, бутон, гроздь винограда, городецкая роза.

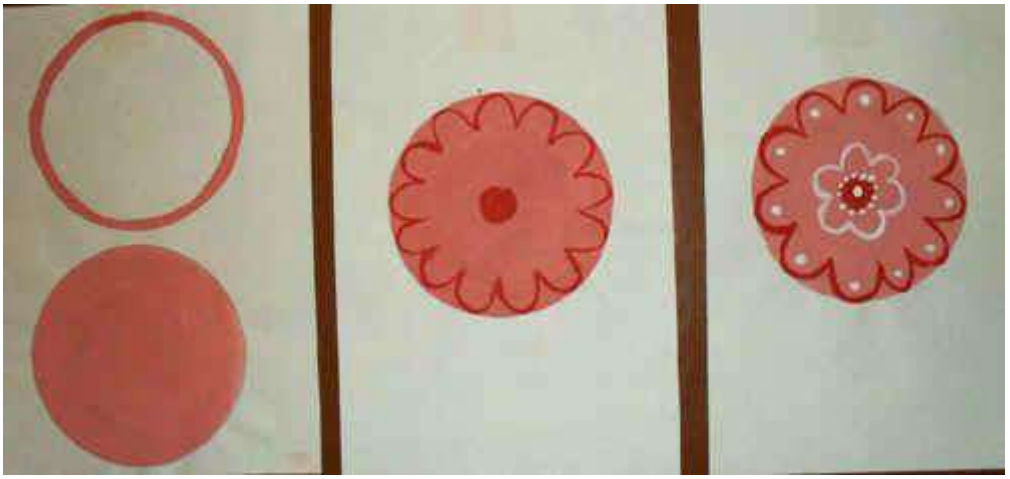

3. Этапы рисования традиционных элементов:

а) отделить этапы рисования розана и листочка,

б) разложить поочередно этапы рисования,

в) назвать этапы рисования (подмалевка, теневка, оживка).

Объяснение материала.

1) Показ порядка работы.

2) Практическая работа.

3)Техника безопасности при работе с красками:

При работе с красками необходимо быть аккуратным: не пачкать руки, лицо, костюм, не пачкать стол, за которым работаешь.

Нельзя: брать грязные руки в рот, тереть грязными руками глаза, размахивать кисточкой. По окончании работы привести в порядок рабочее место. Тщательно вымыть руки с мылом. Не использовать для воды стеклянную посуду.

- Подготовка к рисованию.
- Выполнение подмалевки цветов и листьев (под руководством воспитателя).
- Самостоятельно - тенёвка и оживка.

(Держать кисточку перпендикулярно дощечке.)

Выставка. Оценивание.

Словесная оценка.

Все игрушки - не простые,
А волшебно-расписные.
Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор.

Мастер-класс «Ближе к искусству»

Сосульникова А.А.

Тема: Городецкая роспись

Цель:

- знакомить детей с русскими народными промыслами, рассказать о городецком промысле;
- учить узнавать городецкую технику росписи дерева, ее характерные признаки; познакомить с основными элементами городецкой росписи;
- развивать познавательную активность детей, творческую фантазию, художественный вкус;
- развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор в заданной форме;
- развивать такие качества как усидчивость, внимание, аккуратность при работе с красками;
- формировать практические умения и навыки рисования с образца; воспитывать интерес к изучению русской истории и к искусству Городецких мастеров, уважение к творческому наследию;
- воспитывать патриотизм, гордость за свою Родину и народ;
- воспитывать стремление своими руками создавать красоту, дать возможность детям почувствовать себя народными мастерами.

Оборудование:

1. Для учащихся:

- модель для росписи
- гуашь
- кисти
- баночка для воды
- лист бумаги
- салфетка
- простой карандаш
- ластик

1. Для преподавателя:

- образцы городецкой росписи, открытки, репродукции
- плакат «Городецкая роспись»
- презентация «Городецкая роспись»

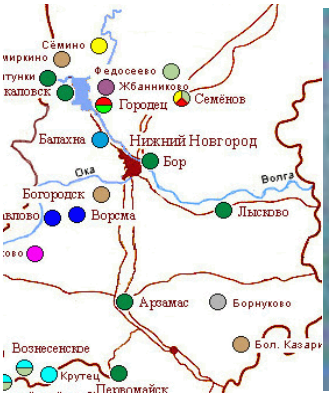
План (45 мин):

1. Организационный момент. Проверка готовности. 3-5 мин.
2. Теоретическая часть. Вводная беседа с демонстрацией городецкой росписи, презентаций. Объяснение последовательности росписи. 10-15 мин.
3. Практическая часть. Самостоятельная роспись заготовки. 15-20 мин.

4. Заключительная часть. Подведение итогов. 5 мин.

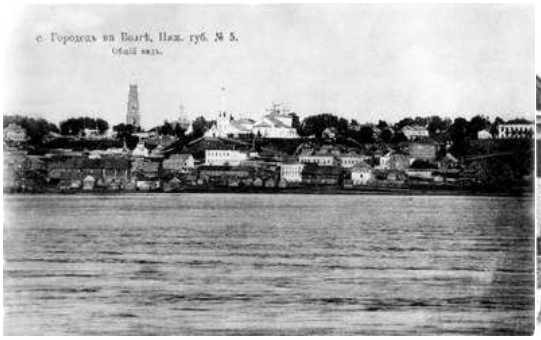
Ход мастер-класса:

Преподаватель: На берегу Волги стоит славный и древний город Городец. По преданию, основал его еще в 1152 году князь Юрий Долгорукий как сторожевую крепость. Называли Городец в те времена Малым Китежем. Во время нашествия хана Батыя враги сожгли, разграбили Городец. Но он, словно птица Феникс, отстроился заново.

Городец стоял на бойком месте, по соседству со знаменитой Макарьевской ярмаркой. Шли по Волге баржи и суда с грузами, а по дорогам – конные обозы. На километры растягивались ряды, в которых торговля велась на разных языках, тысячи лавок и лавчонок переполнены товарами, привезенными не только со всей России, но и из других стран.

Привозили все, что умели делать. По берегу Волги расползался щепной ряд, где продавали сделанные из дерева сани, кадки, корыта, коромысла, лапти. Жители Городца и окрестных селений (Курцево, Косково, Ахлебаиха) славились как умелые плотники, резчики по дереву. Леса давали дешевый и разнообразный материал, из которого делали все: от детских игрушек и колыбелей до кораблей. Особой известностью пользовались городецкие прялки. Их с удовольствием покупали во многом благодаря забавным расписным картинкам на донце прялки. После окончания работы, такое донце хозяйка вешала на стену вместо картины.

Городецкая роспись - как ее нам не знать.

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать.

Здесь такие букеты, что нельзя описать.

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке сказать.

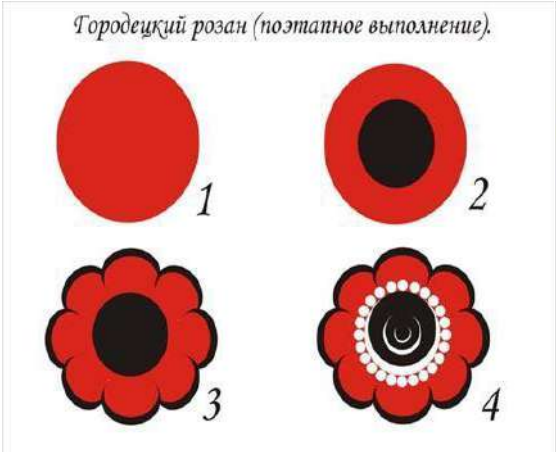
Со временем мастера стали расписывали лубочные короба, игрушки, посуду, мебель и даже части дома - ставни, двери, ворота.

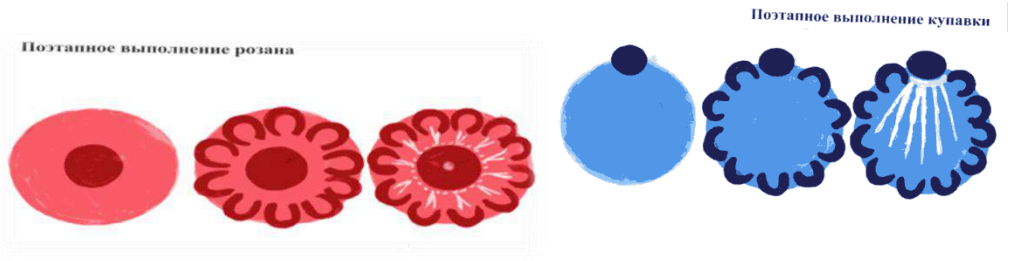
Желтый вечер, черный конь,
И купавки, как огонь,
Птицы смотрят из ларца –
Чудо-роспись Городца!
Л. Куликова.

Благодаря знаменитому мастеру Лазарю Мельникову в 19 веке в росписи появились бутоны цветов, розаны, купавки. Розаны это стилизованное изображение цветка шиповника. Теперь они являются основными элементами цветочного узора в Городецкой росписи.

Давайте рассмотрим последовательность выполнения цветов городецкой росписи. (Далее рассказ сопровождается показом презентации «Городецкая роспись», плакатом с поэтапной росписью).

В течение многих десятилетий мастера отрабатывали приемы рисования цветов (розана, купавки) и выработали определенные правила.

- Сначала готовят цветной фон (часто желтый, т.к. раньше окрашивали дерево луковой шелухой), на него наносят главные фигуры в виде крупных цветовых пятен. Розан выполняется обычно розовым цветом, а купавка - голубым. Этот этап называют «подмалевка».

- Следующий этап называют «теневка», т.к. здесь используются более темные краски бардовые или синие. Обозначают центр цветка и лепестки. У розана центр рисуют в середине цветка, у купавки он смещается влево или вправо. Центр обозначают небольшим кружком. Лепестки цветов имеют форму полукруглых дужек. Цвет дужек совпадает с цветом центра цветка

- Завершающий этап росписи называют «оживка», т.к. именно после нее весь рисунок словно оживает. «Оживку» делают белой и черной краской.

Учитель: А сейчас мы с вами научимся изображать основные элементы городецкой росписи так, как это делают народные мастера. Мы познакомились с элементами росписи. Чтобы приблизиться к ее секретам, стать мастером, нужно учиться. А как называют учеников мастера?

Ответ: Подмастерья.

Преподаватель: Так вот вы пока ученики - подмастерья. Начнем!

В процессе самостоятельной работы учитель предоставляет детям творческую свободу, оказывая индивидуальную помощь. Можно включить негромкую народную музыку. В конце урока устраивается выставка. Ребята устанавливают свои рисунки на специальную подставку и вместе с учителем выбирают лучшие. Учитель не забывает похвалить каждого ученика. Я очень рада, что у вас получились такие красивые цветы, вы работали аккуратно. Посмотрите, как красиво, разнообразно и оригинально расположены розаны и купавки. А какая оживка! Прекрасные получились работы.

Вопрос: С каким народным промыслом мы сегодня познакомились?

Ответ: С городецкой росписью.

Вопрос: Какие элементы городецкой росписи мы умеем расписывать?

Ответ: Розан, купавка, ромашка.

Вопрос: На каких изделиях выполняется роспись?

Ответ: Она выполняется на деревянных изделиях (ларцах, шкатулках, мебели, предметах быта, посуде).

Вопрос: Какие изделия Городецких мастеров больше всего понравились?

5.Рефлексия.

- Ребята вам понравился сегодня урок?

- Что нового для себя вы открыли на уроке?

- Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что с заданием справился полностью?

- Кто считает, что работу не успел завершить?

- Кто бы хотел продолжить знакомство с другими народными промыслами?

6. Заключительное слово преподавателя. Молодцы! Спасибо за работу. Наш мастер-класс окончен. До свидания.

Беседа-лекция о Сызранской гуашевой росписи

Хрипунова Н.В.

Цели:

- Расширить знания учащихся о характерных особенностях Сызранской гуашевой росписи.
- Развивать умение выделять особенности Сызранской гуашевой росписи при анализе произведений мастеров.
- Воспитывать эстетический вкус, интерес и любовь к народному искусству и родному краю.

Ход занятия

Сообщение темы и целей беседы

Приступая к изучению техники Сызранской лаковой миниатюры гуашью, необходимо понять характер этого искусства, его высочайшее назначение и теснейшую связь с жизнью города Сызрани и народа, его населяющего. Лаковая миниатюра гуашью — это не просто искусство, это искусство, созданное талантом мастера Елены Николаевны Казаковой с использованием традиций и культуры народов и народностей, населяющих Сызрань и Сызранский район.

Выполнение лаковой миниатюры темперой очень сложный и трудоемкий процесс. Особенно для начинающих.

Поэтому гуашь стала наиболее приемлемым материалом, в котором Е.Н. Казакова достигла высоких результатов.

Еленой Николаевной Казаковой была разработана техника декоративной гуашевой росписи, ее достоинством является то, что в отличие от темперной техники письма она намного легче в освоении на первой ступени обучения детьми в художественной студии, школе. В колледже студенты совершенствуют полученное мастерство, сохраняя гуашевую технику письма.

Миниатюра, написанная гуашью имеет не меньшую художественную ценность, чем темперная и позволяет обучить этому прекрасному творчеству. Гуашь, по своим свойствам, дает возможность сохранять плоскостность изображения, что является необходимым условием для создания образа и, вместе с тем, позволяет сохранять выразительность линии.

Лаковая миниатюра гуашью — это искусство на плоскости, но, по глубине своего содержания, оно сравнимо с самой талантливой картиной. Как всякому делу, так и лаковой миниатюры необходимо учиться, начиная не со сложных задач, а с простых, постепенно переходя к все более и более трудным.

В миниатюре есть своя последовательность работы, через которые ученику даются особые знания, особая подготовка и особое воспитание. Программа и постепенность обучения также традиционны и проверены опытом многих поколений.

Техника лаковой миниатюры гуашью

Техника лаковой миниатюры гуашью не сложна. Выполнение работы ведется в четыре основных этапа:

Первый — приготовление изделия – подготовка белья.

Второй — грунт. На начальном этапе обучения (при качественной обработке изделия) грунт - это раствор клея ПВА и воды (1 к 1).

Третий — живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: гуаши.

Четвертый - защищающий живопись от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего лака.

Основные стилевые особенности Сызранской гуашевой росписи (Школы Елены Казаковой)

У Сызранской гуашевой росписи за 15 лет существования выработались отличительные особенности:

1). Основная тема сызранской миниатюры – современная жизнь города. Его праздники, его народ, обычаи, труд, культура.

Второе направление – сказки и легенды Жигулей, исторические сюжеты, происходившие на территории Самарской и Симбирской губернии, в Среднем Поволжье.

2). Миниатюрное (мелочное) многоклеймное письмо, многообразие элементов композиции и их живописность.

3). Общий мягкий тон письма. Несколько цветовых вариаций:

- «Волжское серебро» - серо-голубая гамма;
- «Сызранский помидор» - контраст ярких красных и зеленых цветов;
- «Золотая осень» - пастельно-персиковая гамма.

4). Некоторых сызранских миниатюристов отличает письмо «в один волос» с ярким открытым цветом. Такое письмо – отражение техники Бочкаревской иконописной школы.

5). Узорчатость палатного письма, берущего основу в сызранской каменной архитектуре и деревянном зодчестве. Архитектура, используемая в этой росписи имеет под собой существующие здания или здания, когда-то стоявшие на территории города Сызрани, сызранского района и т.п.

6). Разнообразие радужных сияний небосвода, отражений в воде.

7). В писание гор мягкими лещадками, повторяющие косогоры сызранского района, пластичные мотивы Жигулевских гор, склоны волжских берегов и притоков Волги.

8). Деревья с декоративной и натуральной листвой. Использование в миниатюрной живописи растений, произрастающих на данной территории.

9). Удлиненность фигур подобно палехским. Тонкость плави голов и обнаженных частей фигур. Художники-миниатюристы используют национальные костюмы народов, а их в Сызрани на сегодняшний день одиннадцать. В одежде людей используются, в зависимости от изображаемого события, современные элементы, национальные костюмы, сказочные облачения и т.п. Складки одежды прокладываются по форме, выявляя фигуру, более реалистичны чем в Холуе и Палехе.

10). Включение в практически каждую композицию реки Волги или ее притоков, заводей, протоков.

11). Пробела краской, широкие и светлые, с резкой и очень тонкой белой оживкой, а иногда золотом «в полу перо».

12).В основном фона разных тонов (вплоть до золотых). Использование в качестве фона чистое дерево, особенно часто встречается в росписи матрешек.

Техника лаковой миниатюры и последовательность этого процесса в основном аналогичны холуйской школе. Разница лишь в том, что письмо сызранского стиля усложнено большим разнообразием элементов композиции, также усложнена и техника многими теневыми и световыми приплавками.

По рисунку шла роскрышь красками, начиная с фона. После роскрыши фона раскрывались общим тоном, плавью — многочисленные элементы композиции. Горки, разнообразные деревья, кустарники, причудливые архитектурные элементы (палаты), радужные сияния, животные, птицы, фигуры людей — все это требовало разнообразия тонов, которые прекрасно сочетались и давали общую благородную цветовую гамму.

После роскрыши шла роспись контуров в соответствии с каждым изображением. Одежды расписывались тончайшими мелкими складками.

Выявлялось разнообразие листвы деревьев, архитектурных деталей, плавных изгибов гор и других элементов композиции.

Потом наплавлялись тени и световые части, которые плавились в несколько тонов с направленностью на живописность и на выявление объема предметов. Плавью давалась условная глубина, которая тут же сдерживалась укрупнением задних планов и силой их цвета. Отделка всей живописи проводилась по тому же принципу, что и в холуйском письме, то есть накладывались пробела краской в три тона и золотом «в щетинку», «в полу перо» и инокопью. Деревья, палатное письмо, горы и другие изображения отделывались также в три тона, с более сильной оживкой.

Головы писались теми же техническими приемами и в такой же последовательности, как холуйской школе. Мастер учитывал общую цветовую гамму доличного письма.

Закрепление лаком работ.

Стилевые особенности отдельных элементов

Растительность в сызранской миниатюре занимает значительное место. В зависимости от выбранной автором композиции деревья могут иметь не только условную веерообразную и округлую форму, но и ближе к натуре, быть разнообразнее и детальнее разработаны.

В цвете деревья могут быть зелеными, цветными и яркими. Листва выполняется и условными треугольниками и инокопью, а в различных формах, и ближе к натуре. Стволы деревьев выполняются цветом и штрихами, условно передающими фактуру древесной коры.

В своем построении они тоже декоративны, в них шире используются формы живых деревьев, произрастающих на территории Самарской области.

В связи с разнообразием территории сызранского района в частности и Самарской области в целом от заволжских степей, до Жигулевских гор, от Сызранского соснового бора до просторов волжских заливных лугов, пейзаж в лаковой миниатюре очень разнообразен. Горы состоят из плавных изгибов, в них могут встречаться мелкие уступы и лещадки, наружные контуры их могут быть изрезаны на мелкие частицы. В горах пещеры встречаются редко, на лещадках художник может положить отдельно наложенные кремешки, а также отдельные завитки на их верхушках. На горах, на их теневых сторонах, наносятся тени в несколько тонов, вливающихся друг в друга, которые достигают значительной силы. Сохраняется общая фактура гор. Это достигается несколькими светлыми тонами, вправляющимися друг в друга, которые со световой стороны подчеркиваются легкой светлой оживкой. Контуры гор обводятся темными тонами, причем часто в уступы гор вводятся их общие тона разных цветов. Горы обильно украшаются цветами, камушками и т.п.

Постройки, или палатное письмо, занимают очень большое место. Они резко отличаются от построек палехского или холуйского стилей. Постройки сызранской школы имеют близкое к реальности исполнение. Для сюжетов авторы берут строения города Сызрани и Сызранского района. Они отличающиеся большим разнообразием каменного и деревянного зодчества, и обусловленного проживанием на этой территории многих народов и народностей, разнообразных конфессий. В архитектуре используются деревянные дома и деревенские сюжеты, архитектура конца 19-начала 20 века стиля Модерн, церкви, мечети и другие религиозные постройки, современная архитектура больших городов-полисов Самары и Тольятти.

Всегда, кроме основного здания на первом плане, имеется еще множество построек разных форм, храмов, деревянных домиков, и т.п. на втором плане. В зависимости от замысла автора постройки могут быть разнообразными по цвету и украшению. Купола, главы, могут быть покрыты золотом.

Вода и волны принимают разнообразную форму. Вода может быть спокойной, в небольшой ряби которой отражаются дома и деревья. Может быть сильно волнующаяся, и волны ее представляют из себя сплошные спиралевидные завитки. По цвету, темно-синего тона с белыми баранчиками, как в ветреную погоду на Волге.

Есть особенности и в письме животных. Лошади по формам тонкие, изящные, они очень красивы, красивы повороты голов и изящны тонкие ноги. Развивающаяся грива подобна волнам реки. По цвету они не очень ярки. Их мускулы отмечаются бликами с оживкой. Гривы и хвосты их расписываются с исключительной тонкостью, и чистотой.

Фигуры человека изящны, но не настолько стройны и тонки как в строгановской живописи. Они не имеют сильно удлиненных, против натуры, пропорций. Одежды по цвету ярки. Контуры и роспись фигур очень тонки, со множеством мельчайших складок. Большая тенденция к передаче объема достигается довольно сильной подтушевкой теневых частей фигур и обильными пробелами.

Кроме пробелов, в живописи фигур может быть использовано богатое украшение одежд. Особенно на миниатюре с сюжетами из исторического прошлого региона, либо сюжетов сказок и легенд. Воротники, пояса, нарукавники, уборки на одеждах украшались жемчугом и разноцветными камнями, особенно одежды бояр и царей и их короны и троны. Латы воинов густо покрывались мелкими ячейками, передающими ячейки кольчуги, расписывались растительным орнаментом и украшались также жемчугом и цветными камнями.

Лица фигур, по тону светлые. Волосы на головах прописывались очень тонко, мелко и чисто.

Композиция в декоративной гуашевой росписи

Композиция в лаковой миниатюре берет свое начало в иконописи. Иконописцы строго хранили не только традиционную технику, но в такой же мере следовали традициям и в композиции. Композиции в работах сызранской школы можно рассмотреть на примере работ Елены Николаевны Казаковой.

В иконописной школе композиции икон можно разделить на несколько групп. Таковы же и композиции в лаковой миниатюре Сызрани.

Первая — состоящая из трех фигур по плечи, «головная» композиция.

Вторая — также состоящая из трех фигур, изображенных по пояс, «поясная» композиция.

К третьей группе можно отнести композиции с тремя фигурами в полный рост.

Четвертая группа — иконы с житием того или иного святого, где его фигура в рост являлась центром всей композиции. Отдельные сюжеты из его жития, выполненные в более малом масштабе, располагались иногда по всему фону вокруг центральной группы, иногда лишь в нижней части иконы. Порой они включались в общий план, порой составляли отдельные клейма. Но во всех случаях эти малые сюжеты строго подчинялись главной фигуре композиции.

Пятая группа — многоклеймные иконы. Они также посвящались житиям святых или какому-либо песнопению. В центре помещался либо образ святого, которому посвящалась вся композиция, либо один из главных сюжетов песнопения. Вокруг главного образа («средника») в несколько рядов располагались клейма, отделенные друг от друга прямоугольными обрамлениями. В этих клеймах развертывалось повествование в самостоятельных малых композициях. Они были довольно сложны, и каждая из них состояла из многих элементов. Действие их развертывалось в горном или архитектурном пейзаже, иногда на воде. Встречались и сюжеты с животными. Все эти малые сцены включались в общую композицию иконы, образуя вместе со «средником» единое целое.

И наконец, шестая группа — это одно сюжетные композиции, которые обычно бывали более или менее сложными. Иногда они строились в несколько ярусов, иногда одной группой, в центре. Порой эта группа вписывалась в круг сияния.

Композиция строится не по правилам линейной и воздушной перспективы, а условно, согласно формам плоскостей оформляемого предмета: так, чтобы живопись не разрушала их, а элементы ее во всех планах композиций имели одну силу и четкую проработку деталей.

Декоративный характер живописи обусловлен и ее ярким цветом, и золотой росписью, и тонкостью рисунка. Все это создает нарядный, драгоценный убор того или другого предмета.

Этими основными требованиями определяются принципы построения композиции.

Первоначальная задача — выбор темы и разработка сюжета. Композиция должна быть содержательной, насыщенной и доступной для понимания. Главные герои должны быть четко выделены, их образы особо, детально разработаны. Взаимодействие и движение всех персонажей должны убеждать и впечатлять.

Композиция в работах мастеров сызранской школы обычно полностью завершается на данной плоскости — без обрезов фигур или каких-нибудь других изображений. Если же частичные обрезы неизбежны, то они не должны противоречить форме предмета или нарушать его плоскость, на которой расположена композиция. Все ее элементы должны быть четко распределены во всех планах.

Широко применяется возможность изображения в одной композиции развитие сюжета во времени. Использование клейм дает возможность широко развертывать темы повествовательного порядка.

В работе Е.Н. Казаковой «Матрешки» выявлен характер искусства лаковой миниатюры. Живопись здесь оформляет всю поверхность матрешки. Лицо матрешки не теряется. Яркий цвет элементов создает впечатление орнаментальности. Традиционные принципы композиции выражены ясно. Главное в ней — фигура матрешки, а все остальные элементы подчинены главному. Образы людей, животных и природы выразительны и правдивы. Все это типично для старой русской деревни. Композиция завершена. Цвет и фактура платка служит своеобразным фоном композиции, не противоречит форме плоскости, на которой все элементы расположены с большим чувством уравновешенности и соответствия друг другу.

Композиция миниатюры Е.Н. Казаковой «Сказка о Царе Салтане», одна из немногих сохранившихся в нашем городе, также построена в строгих традициях, унаследованных от иконописи, а повествовательный ее характер прекрасно согласуется с этими традициями.

Весь пролог к произведению А. С. Пушкина «Сказка о Царе Салтане» детально разработан в этом живописном повествовании. Образы характерны, действия понятны. В центре композиции — Царь Салтан со своей семьей и этой группе подчинено все остальное. В рисунке и колорите прекрасно передано ощущение сказочности.

Композиция полностью завершена на плоскости, и все ее элементы как бы вросли в свои места. Здесь ничего нельзя ни передвинуть, ни отнять, ни добавить.

Необычна композиция миниатюры «Сызрань», она ближе к архитектурным сюжетам, широко распространенным в лаковой миниатюре. Сызранский Кремль и

Казанский Кафедральный Собор с колокольней, а также яркое горячее солнце, спокойно опускающееся за горизонт озаряя широкие заволжские степи.

Выбор основы

Елена Николаевна Казакова говорила, что миниатюра – это не маленькое изделие, а очень тонкая роспись. В технике лаковой миниатюры могут быть расписаны большие изделия, панно и настенные композиции.

Подготовка доски к грунтовке

Подготовка доски или другого деревянного изделия к грунтовке заключается в следующем.

Изделие рассматривается. Если на доске есть какие-нибудь выбоины, выпавшие сучки, прожженные места, то все эти изъяны следует исправить. Выпавшие сучки и глубокие выбоины лучше всего заделать вклейкой хорошо подогнанных кусочков дерева, или массой просеянных и смешанных с клеем опилок, или густой кашицей из мела с клеем; Прожженные места необходимо тщательно вычистить до дерева и также заровнять. Так же можно использовать профессиональные шпатлевки, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Стоит помнить о том, что если в новой доске на лицевой поверхности есть сучки, их необходимо выбрать и заделать деревом на клею. У сучков есть свойство при ссыхании древесины (сами они не ссыхаются) выступать из поверхности доски. Если их оставить, впоследствии они выбьют грунт и испортят готовое изделие.

Подготовленное изделие покрывается раствором клея ПВА и воды в пропорциях 1 х 1 – два-три раза с промежутками для сушки и шлифовки. Каждый слой грунта должен хорошо просохнуть.

Современные изделия сызранской лаковой миниатюры имеют различную цветовую основу. Некоторые мастера используют фоном фактуру самого дерева. В этом случае грунт, наносимый на дерево должен быть бесцветным, прозрачным.

Приемы письма лаковой миниатюры гуашью

В зависимости от эскиза мастер пишет по грунтованному дереву (когда дерево является художественным фоном для росписи), либо покрывает цветным или черным слоем краски. Композиция выполняется сперва в карандашном рисунке на бумаге. Этот рисунок служит эскизом на протяжении всего процесса работы над миниатюрой. С него снимается копия на кальку.

Перевод рисунка. Рисунок переводится через кальку. Для увеличения прозрачности кальку можно протереть масляной ветошью или кусочком ваты, пропитанной маслом. Оборотная сторона рисунка на кальке натирается сухим порошком мела или белил, пальцем. Затем рисунок накладывается на поверхность предмета и переводится цировкой, тщательно обводятся все контуры рисунка.

Белильная подготовка делается для того, чтобы прочнее держался цвет красок на лаке. (Известно, что чёрный лак поглощает яркость цвета, а белильная подготовка предохраняет его от поглощения.) Художник, работая над композицией, продумывает, где и какие положить тона: где яркие, где менее яркие, где тёмные. Сообразно этому и делается белильная подготовка. **Раскрытие рисунка цветом – "роскрышь."** Роскрышь определяет всю живописную основу произведения как её подготовительный этап. Роскрышь – технологический приём живописи при первичной раскладке цвета в пределах заданной формы рисунка. Вначале надо выполнить гладкий фон способом старых мастеров, сделать слитные переходы из одного цвета в другой. Например, из голубого – в бирюзовый – бирюзово-желтоватый – в золотистый цвет зорьки. Весь живописный процесс строится на постепенном стушевывании цветовых переходов через полутон, путём тщательной отработки их кистью. Кроме этого, существует т.н. скоростной приём исполнения фона, когда его цвет составляется на палитре со всеми переходными полутонами, а затем путём вплавления одного цвета в другой раскрывается на поверхности шкатулки. Роскрышь облаков, гор, деревьев, и т.д. делается локальным цветом. Роскрышь красками – наложение цветных пятен. Краска разводится до состояния жидкой сметаны и заливается на изделие. Смешение цветов художник выполняет мазками кисти по поверхности краски, не касаясь самого изделия, это дает ровную заливку.

Пропись – прорисовка по роскрыши тёмным тоном всех контуров и деталей острой кистью. На *деревьях* – оконтуриваются их стволы и сучья, прорисовываются общие формы их листьев, на *горах* – лещадки и уступы, на *воде* – рисунок волн. Прорисовываются все контуры и складки *одежды человека, контуры животных, палат и их украшений*, а также всех других элементов композиции. В сызранской росписи цвет прописи не может повторять цвет фона, чтобы не создавалось ощущения разрезания рисунка. При обучении на это обращается особое внимание.

Приплавка теневых и световых частей всех элементов композиции. Приплавка делается кистью средней остроты с целью выявления объёма.

Выполнение пробелов одежд, фигур человека и всех предметов пейзажа. Отделка красками также преследует цель ещё больше усилить условный объём всех элементов и придать им законченность. На некоторых одеждах, фигурах человека делаются пробела красками. Пробел красками накладывается на одеждах, в самых выпуклых местах тела человека, например, на плечах, на груди, животе, коленях, а также и на телах животных. Пробел всегда кладётся точно по форме тела и подчёркивает его. Если он будет положен неправильно, то и фигура будет смотреться неправильной, изломанной. Пробел делается в три тона, созвучных роскрыши.

Оживка элементов делается белым цветом, тонкими линиями. Выделяются самые освещенные места элементов.

Оформление миниатюры орнаментом

Орнамент в сызранской миниатюре имеет важное значение и занимает большое место. Основная стилистика орнамента – модерн. Орнаменты делаются нескольких видов: графический орнамент со штриховой подтушевкой, орнамент с подплавкой и с подготовкой красками.

Графический орнамент выполняется линейно, и рисунок его расписывается в одну силу золотом или алюминием. И орнаменте со штриховой подтушевкой его рисунок расправляется с разной силой и штрихуется тонкими линиями по формам лепестков и листьев.

Орнамент с подплавкой прорисовывается так же, как и штриховой, только вместо штриха, на тех же местах, он проплавляется жидким золотом так, чтобы более густые подливы приплавлялись к концам лепестков и листьев. Тогда его рисунок приобретает объем.

Иногда делается орнамент с подплавкой краской.

Мастер-класс по росписи «Красавица-матрешка»

Хрипунова Н.В.

Цели:

- Познакомить учащихся с видами матрешки.
- Развивать творческое мышление.
- Воспитывать интерес к творческому процессу и народному искусству.

Ход занятия

Сообщение темы и целей занятия.

Историческая справка о создании матрешки

Первая матрёшка появилась в конце XIX века в московской мастерской-магазине «Детское воспитание». Изобретателем формы русской матрёшки считается токарь Василий Звёздочкин. По его эскизу мастер выточил деревянную куклу, внутри которой находились ещё семь маленьких фигурок.

А расписал матрешку художник Сергей Малютин. Она называлась «Девушка с петухом» и представляла собой восьмиместную куклу из женских и мужских фигурок, где самая маленькая фигурка изображала младенца в пелёнках.

Название «матрёшка», по мнению многих учёных, происходит от имени Матрёна, которое с латыни переводится как «знатная женщина», а с древнеиндийского — как «мать». Это имя ассоциировалось с образом матери большого семейства.

В 1900 году матрёшку впервые показали на Всемирной выставке в Париже, где она получила бронзовую медаль. Этот успех сделал игрушку популярной в России.

Виды матрешки.

Матрешка есть традиционная и есть авторская.

Традиционные виды матрёшек:

Семёновская матрёшка. Изготавливается в городе Семёнов Нижегородской области. Отличительная особенность — цветовая палитра в жёлтых и красных тонах, в центре сарафанчика нарисован розовый букет, который она держит в руке.

Вятская матрёшка. Изготавливается в Вятской области. Расписывается в зелёном, красном, белом или фиолетовом тонах. Девушки завёрнуты в шаль с бахромой, в центре сарафана обычно рисуют красные цветы. Некоторые комплекты инкрустируются соломкой.

Загорская (Сергиево-Посадская) матрёшка. Самая разнообразная, недорогая и колоритная. Художники создают девочек не только с петухами в руках, но и с корзинками, ягодками, другими домашними птицами и животными.

Полхов-Майданская матрёшка. Игрушка родилась в деревне Полховский Майдан Нижегородского района. Это самые колоритные комплекты, раскрашенные в сочных цветах — зелёном, фиолетовом, красном. В центре каждой куколки расположен букет или спелые ягодки.

Авторскими матрешками считаются все остальные. И выполняются в разнообразной технике и на свободную тематику.

Изготовление матрешки - это процесс длительный. Сначала вытачивают заготовку матрешки на токарном станке. Затем ее грунтуют. Далее идет процесс росписи. И завершающим этапом является покрытие изделия защитным слоем лака.

Практическая часть.

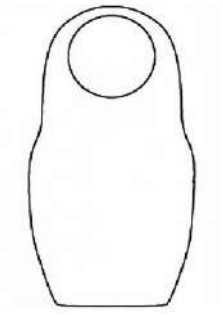
Сейчас вы сами попробуете создать свою авторскую матрешку на свободную тему.

Для работы понадобится:

- лист бумаги;
- шаблон матрешки;
- кисти №1, №2, №3;
- краски гуашевые в наборе;
- стакан с водой;
- палитра;
- карандаш;
- ластик.

Техника выполнения работы:

1. На лист бумаги формата А-4 накладываем шаблон в форме матрешки и обводим его карандашом. В верхней части рисуем круг - это лицо матрешки.

2. Продумываем тему. Это девушка-красавица или лесная фея, а может это сказочный герой или реальный персонаж... Делаем маленькие эскизы на отдельном листе бумаги или сразу на большом формате.

Подбираем цветовую гамму. Лучше брать ограниченную палитру, состоящую из трех-четырех цветов.

3. Начинаем выполнять рисунок в цвете. Сначала закрашиваем все крупные элементы. Затем прорабатываем детали и мелкие элементы. Делаем акценты. Особое внимание уделяем лицу матрешки. Тоненько и аккуратно прорисовываем все черты лица.

Выставка работ. После завершения работы проводим выставку выполненных работ.