

Из опыта работы

*учителя изобразительного искусства
и черчения*

Карасёва
Николая Александровича

...Учитель должен обладать большой широтой знаний, во-первых, в том искусстве, которое он преподаёт, во-вторых, во всех смежных областях культуры. Он должен быть Носителем Культуры.

Брошюра будет интересна не только преподавателям изобразительного искусства общеобразовательных школ, но и тем, кто занимается вопросами краеведения.

Карасев Николай Александрович окончил художественно-графическое отделение Тамбовского педагогического училища №2 в 1977 году, а в 1991 году исторический факультет Тамбовского ордена «Знак Почёта» государственного педагогического института. Стаж работы 23 года. В своей работе он добился высоких результатов.

Его ученики – активные участники творческих выставок в школе, в краеведческом музее, центре народного творчества «Возрождение». Детские работы из керамики не раз экспонировались в областной картинной галерее на фестивале народного творчества. В школе силами учителя и его воспитанников создана своя картинная галерея, последние постоянно участвуют, занимают призовые места и побеждают в конкурсах детского рисунка разного уровня. В 2003-04 учебном году его дети стали финалистами Первого Всероссийского конкурса детского рисунка «Крепко царство

казною». В 2006 году – ученик Николая Александровича стал призёром Всероссийского конкурса «Мир заповедной природы». На протяжении ряда лет его ребята становятся победителями районных олимпиад по черчению.

Сам учитель активно участвует в работе семинаров, научно-практических конференций учителей эстетического цикла, проводит мастер-классы, каждый его урок – открытый. В 2006 году стал лауреатом областного заочного конкурса «Урок искусства XXI века». Является наставником молодых специалистов.

Большое внимание преподаватель уделяет оформлению учебного кабинета, который является его творческой мастерской. Составлен паспорт кабинета. В 2003-04 учебном году кабинет признан лучшим в районном смотре-конкурсе учебных кабинетов.

В 2007 году стал дипломантом регионального этапа VII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Награждён «Почётной грамотой Министерства народного образования РСФСР» (1988год). В 1992 году присвоено звание «Старший учитель», награждён грамотами Управления образования (2005, 2006 гг.) грамотами Комитета по делам молодёжи, районного Совета народных депутатов.

Николай Александрович постоянно повышает свой профессиональный уровень. Он ведёт активную творческую жизнь. Награждён медалью Лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества. Систематически дважды в год организуются персональные выставки живописи.

Победитель ряда художественных конкурсов регионального и муниципального уровня организовал передвижную выставку своих живописных работ «Красота земли Тамбовской», которая экспонируется в ряде школ района.

Концепция личного педагогического опыта

...Учитель должен обладать большой широтой знаний, во-первых, в том искусстве, которое он преподаёт, во-вторых, во всех смежных областях культуры. Он должен быть Носителем Культуры. Учителя всех предметов искусства должны обрести этот статус в глазах своих учеников, их родителей, своих коллег.

Б. М. Неменский

Известна мысль Дидро о том, что страна, в которой всех детей будут обучать рисованию, подобно письму, вскоре превзойдёт другие во всех отношениях.

Попробуйте назвать любой школьный предмет или профессию, в которой не было бы пользы от умения рисовать. Изобразительная грамота в одних случаях крайне необходима, в других – просто полезна. Но значение изобразительного искусства не сводится, конечно, к этой полезности. Пожалуй, это самая универсальная сфера человеческой деятельности. Подобно тому, как универсально зрение.

Я мечтаю о том времени, когда изобразительная деятельность войдёт в число основных предметов в школе от первого и до последнего класса. Если мы желаем видеть развитие ребёнка действительно гармоничным, мы должны чётко представлять, что его деятельность и окружение также должны быть в состоянии гармонии. Но как это сделать? Вопрос этот принципиальный и крайне важный.

Существует всего два мира, где царит гармония. Это нерукотворная Природа и Искусство. Творчество в этих двух областях активно гармонизирует человека. Не случайно занятие искусством способно исцелить человека даже тогда, когда не действует ни одно лекарство. Этот метод лечения получил название арттерапии.

Творчество в Искусстве и Природе способно наполнить жизнь человека реальными, а не фиктивными ценностями.

Я убеждён, что правильное преподавание искусства, в том числе изобразительного, - это ключевой вопрос педагогики будущего. Искусство обладает важной особенностью: оно несовместимо с насилием. Там, где есть нажим, где есть слово «надо», где есть запрет, двойка, полное отсутствие добровольности, там не может быть искусства, да и творчества вообще. В этом счастье искусства. Оно способно изгнать из школы авторитарность.

Задачи, которые ставятся перед ребёнком при обучении искусству, в принципе не должны иметь одного решения. Они дают возможность проявить неповторимость личности, реализовать духовный потенциал. Выполняя такие учебные задачи, ребёнок ищет в себе творца, а не просто демонстрирует способность к быстрому освоению наезженных путей. Правильная постановка изобразительной деятельности в школе позволяет сочетать в себе труд и удовольствие, познание мира и игру, фантазию и точный расчёт. Продвижение в рисунке помогает развить мышление – образное и логическое, абстрактное и конкретное. Изобразительное искусство развивает зрительную память, наблюдательность, пространственное воображение, мелкую моторику пальцев, глазомер, усидчивость, умение сосредоточиться, настойчивость в достижении цели, наконец, чувство ритма и гармонии.

Человек стал человеком только благодаря Искусству. Не было ни одного периода истории развития человека, когда бы он не занимался искусством. Творчество в искусстве и естественной природе способно не только наполнить жизнь человека радостью, оно может дать ему то стержневое

понимание содержания жизни, без которого все действия станут бессмысленными.

Если мы хотим, чтобы школа открывала дорогу развитию достоинств детей, мы должны насытить её любовью и искусством.

Секрет моего педагогического мастерства в неутомимом самосовершенствовании, постоянном движении, поиске таких путей, методов и форм обучения и воспитания, которые формируют творческие способности ребёнка, его духовную культуру, умение творить прекрасное в своей повседневной деятельности.

В основу своей деятельности я ставлю задачу «Не обучать искусству, а воспитывать через искусство». Ведущая идея моего опыта – творчество, то есть свободное развитие личности, сотрудничество с обучающимися, формирование у детей эмоционально-нравственного отношения к миру.

На всех своих уроках я стараюсь сочетать общедидактические принципы и методы обучения с принципами и методами художественной педагогики, внутреннюю логику, эмоциональность, чёткость и глубину раскрываемых идей, умение вызвать интерес к изучаемым темам с помощью создания проблемных ситуаций. Я стараюсь предугадать, какой вопрос будет интересен ученикам и как надо вести их к посильным открытиям.

За время работы у меня сложилась своя система в преподавании изобразительного искусства, для успешной реализации которой мне помогает опыт работы на тему «Воспитание искусством», занесённый во Всероссийский банк данных педагогической информации. На уроках я постоянно применяю звуковые и экранные средства обучения, провожу уроки-лекции с демонстрацией слайдов и видеофильмов, интегрированные уроки, поддерживаю тесную связь с краеведческим музеем, районной библиотекой, центром народного творчества «Возрождение», музыкальной школой.

Чтобы формировать у учащихся знания и навыки практической деятельности в конкретных видах искусства, развивая способности к

художественному творчеству, веду большую внеклассную работу. На протяжении многих лет в школе работают кружки декоративно-прикладного искусства, изобразительных искусств, в ИЗОстудии с четырёх годичным сроком обучения дети овладевают знаниями и умениями академического рисунка, живописи, скульптур малых форм.

Мои ученики – активные участники творческих выставок в школе, в краеведческом музее, центре народного творчества «Возрождение». Детские работы из керамики не раз экспонировались в областной картинной галерее на фестивале народного творчества. В школе создана своя картинная галерея, в которой можно увидеть работы, выполненные детьми в технике графики, живописи и скульптуры.

Большим подспорьем в моей работе является учебный кабинет, который является одновременно и моей творческой мастерской.

Из опыта работы

Основная задача педагога школы в настоящее время – формирование творческой личности – тесно связана с проблемой познавательной активности школьников на уроках.

Творчески работающие учителя учат детей самостоятельно «открывать» новые для них знания, добывать нужную информацию, вести исследовательский поиск, организуют работу так, что доля самостоятельного познания школьника на уроке очень значительна, продумывают каждый урок, ведь он, по словам В.А Сухомлинского, «первая искра», зажигающая факел любознательности.

Важно, чтобы на каждом уроке ученик переживал радость открытия, чтобы у него формировалась вера в свои силы, развивался познавательный интерес. Активная познавательная и мыслительная деятельность ученика начинается с желания решить возникшую перед ним проблемную ситуацию.

На основе интереса к учебной деятельности у школьников формируются познавательные интересы, проявляющиеся в любопытстве, сменяемом любознательностью, и ведущие к подлинному познавательному интересу к жизни.

Для решения данной задачи я посчитал наиболее приемлемой систему Б.М.Неменского. Работаю по ней, используя дополнительно свои приёмы и методы, блоковую подачу материала.

Главное в опыте – творчество, то есть свободное развитие личности, сотрудничество с учащимися, не мешать ребёнку развивать свои способности, не навязывать готовых решений, а терпеливо и последовательно направлять его. Стремлюсь к формированию творческих способностей ребёнка, его духовной культуры, умения видеть, чувствовать и изображать на бумаге увиденное и прочувствованное. Но дело не только в том, чтобы научить видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве. Необходимо сформировать у детей умение творить прекрасное в своей

повседневной деятельности, в повседневном труде, в повседневных человеческих отношениях.

Основной мой принцип: не обучение искусству, а воспитание искусством.

Новизна опыта заключается в своеобразной интерпретации системы Б.М.Неменского: сочетание блоковой подачи материала с тематической. Например, в 7 классе к теме «Связь времён в народном искусстве» даётся блок уроков: «Народные промыслы, их истоки и развитие», «Предметы народных промыслов в нашей повседневной жизни», «Современные народные промыслы».

Для работы над данной темой огромную помощь оказывает богатая методическая база, которая копилась в кабинете ИЗО с первых лет работы в школе. Каждый урок обязательно проходит с использованием наглядных средств, богатого натурального фонда, музыкального сопровождения.

Во главу угла ставлю задачу формирования у детей эмоционально-нравственного отношения к миру. Я не снимаю с себя задачи обучения ученика основам изобразительной грамоты, но главным считаю разбудить и воспитать душу ребёнка, формировать творческие начала, которые будут раскрываться в нём в условиях систематического приобщения к работе творческого характера, необходимость формирования у них умения творить прекрасное в повседневной жизни. Весь арсенал средств работает на то, чтобы увлечь, душевно разбудить ребят, чтобы на каждом уроке царила эмоциональная атмосфера увлечённости. Важно раскрепостить учащихся, помочь поверить им в свои силы.

Так, например, в 5 классе к теме «Изображение человека и предметного мира» предлагается блок «Вглядываясь в человека» (жанр портрета). Казалось бы, сложность темы видна сразу. Но вначале ребята знакомятся с основными пропорциями лица человека: голова имеет форму овала, средняя линия глаз находится посередине головы, кончик носа находится посередине между глазами и подбородком, губы – 1/3 часть от носа до

подбородка, ухо на одной линии с носом и т.д. Затем эти пропорции проверяются на портретах, написанных русскими художниками, просматривается фильм «Портрет в творчестве И. Репина». Имея перед собой учебную таблицу с пропорциями лица человека, ребята с увлечением рисуют портрет, затем портреты друзей, родителей. Эмоционально проходит урок рисования портрета любимого учителя. Затем эти рисунки все увидят на выставке, приуроченной к Дню Учителя. На конкретном примере ребята видят, что они сами могут творить в таком трудном жанре ИЗО как портрет.

Налажена тесная связь с преподавателями других предметов и используется она практически на каждом уроке. Это такие предметы как музыка, история, литература, география, биология. Например, по теме «Художник и зрелище» в 3 классе предлагается блок «Театральные маски», «Театр кукол». В начале урока происходит погружение в глубокое прошлое. Учащиеся узнают о древнейших зрелищах, карнавалах, о том, каким был древний античный театр. А в эпоху античной Греции существовал лишь один вид театра, истоком которого служило народное празднество в честь бога плодородия Диогена. Играли два-три актёра и они на глазах зрителей превращались в многочисленных персонажей. Для этого из глины делались выразительные маски. Прикладывая их к лицу, актёры превращались в доброго, злого, весёлого или грустного героя.

Знакомясь с образцами масок ученики узнают те приёмы, которые использует художник для придания им выразительности.

Язык масок условен:

1. Много морщин на лбу означало преклонный возраст.
2. Гладкий лоб – весёлое настроение, круглый – мрачное.
3. Жёлтый цвет говорил о болезненности, смуглый – о силе и здоровье, багровый о раздражительности.

Немаловажное значение в характере масок имеет расположение глаз, бровей, линии губ. Если изображается удивление, то брови высоко

поднимаются, глаза округляются, а рот изображается в виде буквы «О». если грусть, то уголки губ опускаются, губы растягиваются, глаза становятся уже.

Конечно, нельзя переоценить актуальность темы «Воспитание искусством» по программе Неменского на сегодняшний день, когда на ребёнка обрушивается огромный поток информации, которая определяется условиями современной жизни. Сегодня не существует никакой «охранной грамоты» для детей от потока пошлости и низкопробного искусства. Никакие запреты остановить этот поток не могут. Поэтому существует только один путь – формирование в сознании, в душе человека, входящего в жизнь, высоких духовных, эстетических критериев для восприятия этой информации и отделение зёрен от плевел на уроках ИЗО, где дети не только учатся воспринимать прекрасное и доброе, но и самим творить добро.

В школе постоянно действует кружок декоративно-прикладного искусства, где ребята занимаются керамикой, росписью по дереву и стеклу, более подробно изучают народные промыслы России. Одарённые дети посещают ИЗО студию «Живопись маслом». Работы учащихся систематически появляются на выставках различного уровня.

Урок в 5 классе

Гербы. Герб семьи.

Цели:

1. Познакомить учащихся с основными частями классического герба, символическим значением цвета и формы в них.
2. Сформировать представление о гербе как отличительном знаке любого человеческого сообщества, символизирующем отличие от других общностей.
3. Воспитывать любовь к Родине, её истории, культуре, чувство гражданина своей страны.
4. Развивать творческий интерес, познавательную активность, ассоциативно-образное мышление.

Оборудование и материалы:

1. Плакаты с изображением государственной символики (герб, флаг).
2. Схемы-таблицы с изображением основных элементов классического герба.
3. Текст и фонограмма мелодии гимна России.
4. Художественные материалы.

ПЛАН УРОКА

1. Беседа о государственной символике, об истории появления гербов, об основных элементах гербов и их символическом значении.
2. Постановка художественной задачи.
3. Практическое выполнение задания.

4. Подведение итогов, анализ и защита работ.

Ход урока

Звучит гимн России (ученики встают).

Беседа

Учитель. Ребята, что за музыка сейчас звучала?

- Это гимн России.

- А что такое гимн?

- Это отличительный знак, символ нашего государства.

- А какие ещё государственные символы вы знаете?

- Герб, флаг.

- Наш урок посвящён гербам. Мы будем говорить о том, когда появились первые гербы и для чего они нужны. Герб – немецкое слово. В переводе на русский язык оно означает «наследство». Герб – это условное изображение, являющееся символом и отличительным знаком государства, города, а в старину – рода или отдельного лица, отражающее исторические традиции владельца. Как вы думаете, когда появились первые гербы?

Ученик. Я думаю, что в средневековье, когда строились рыцарские замки и устраивались турниры.

Учитель. Правильно. Герб – это композиция из различных символов, которая отражала степень знатности рода, основные занятия и заслуги перед государством.

Конечно, гербы имели только знатные аристократические семьи. Представители этих семей, знатные рыцари, устраивали турниры, где

состязались в силе и ловкости. На турнире они появлялись в рыцарских доспехах и шлемах, скрывающих лицо.

На щите рыцаря и флаге (штандарте) изображался его личный герб. На рыцарских турнирах присутствовали герольды – люди, изучающие гербы. По символам на щите они определяли, кто участвует в турнире и какой семье принадлежит рыцарь. Всё в композиции герба имело важное значение и несло информацию о владельце.

Известно пять форм западноевропейских щитов (демонстрируется плакат): итальянский, французский, варяжский, немецкий, исландский.

При составлении гербов использовали финифть, золото, серебро и меха. Цвет в гербе имеет символическое значение. Золотой – богатство, сила, верность, постоянство. Серебряный – невинность, чистота, девственность. Голубой – величие, красота, ясность. Красный – храбрость, мужество. Зелёный – надежда, изобилие, свобода. Чёрный – скромность, учёность, печаль.

Поле щита может быть однотонное, простое или разделённое, сложное. Щит бывает разделённым по вертикали – рассечённый, по горизонтали – пересечённый, по диагонали – скошенный.

Композиция на поле герба составлялась из негеральдических фигур – изображения человека, животных, растений, кораблей, построек, предметов быта, оружия, а также фантастических животных (драконов, единорогов, грифов). Они тоже попадали на герб неслучайно. Каждое условное изображение имело своё значение: дуб, медведь означали силу; факел, раскрытая книга – знание; пчела – трудолюбие, лавр – славу; крылатый змей – зло, смуту; дракон – могущество; рука в перчатке – храбрость; звезда – ночь, вечность; солнце – свет, богатство, изобилие.

Композиция герба обычно была симметрична. Самую важную информационную часть герба помещали в центр и называли щит. По сторонам щит поддерживали фигуры-щитодержатели – люди, птицы, звери. Герб украшает лента с девизом. Девиз – краткое изречение, отражающее суть и главную идею герба. У российского герба девиза нет.

Вспомните известный вам или придумайте свой девиз для герба.

Ученики. «Со щитом или на щите», «Храбрость и справедливость» и др.

Учитель. У нашего посёлка тоже есть герб. А что на нём изображено?

(дуб, два кулика и Лысая гора). После ответов учащихся вывешивается плакат с изображением герба Инжавино.

В XIV веке в городах Западной Европы знатные синьоры носили так называемые «гербовые платья». Сочетание цветов на них подбирались по цвету поля фамильного герба, платье украшалось фигурами – символами, эмблемами. Такое платье позволяло легко отличить одного синьора от другого и в то же время несло информацию в знаках о самом человеке.

Гербы были и у ремесленников. Но это были не личные, фамильные гербы, а гербы ремесленных цехов, больших объединений ремесленников, занимающихся одним видом деятельности. На них изображались символы, по которым было легко узнать, чем занимаются ремесленники. В то время на мастерских и лавках не писались названия, а помещались гербы.

Сегодня у вас есть возможность создать свою символику герба.

Постановка художественной задачи.

Вы узнали много нового об истории гербов и законах их составления. Я предлагаю вам выполнить проект герба своей семьи. Постарайтесь в своей работе использовать новые знания о гербах.

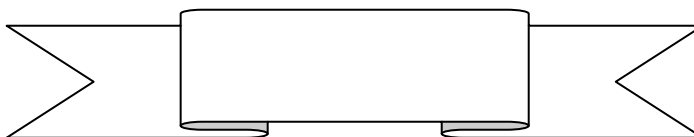

Выполнение задания.

Подведение итогов.

Выставка и защита проектов «Герб моей семьи».

Домашнее задание: продолжить работу над проектом «Герб моей семьи». Узнав от родителей более подробно историю своей семьи, придумать девиз для своего герба.

Урок изобразительного искусства в 4 классе

«Конструирование и выполнение эскиза росписи разделочной кухонной доски»

Цели:

- воспитывать интерес и любовь к искусству своего народа, чувство ответственности за сохранение и развитие художественных традиций;
- закрепить умения творчески подходить к заданию;
- способствовать формированию художественного вкуса.

Материалы к уроку:

для учителя: классная выставка произведений народного декоративно-прикладного искусства (Гжель, Хохломская роспись, Филимоновская игрушка, матрёшки народов России, Тамбовская роспись, Котовская игрушка); несколько разделочных кухонных досок разной формы,

выполненных в разных стилях; таблица с вариантами оформления кухонной разделочной доски; доска и мел.

Для учащихся: тонированная бумага, ножницы, акварельные краски, кисти, карандаши, баночка для воды.

ПЛАН УРОКА

1. Закрепление знаний учащихся о народном декоративно-прикладном искусстве.
2. Объяснение учебного задания. Особенности конструирования, оформления кухонной доски.
3. Самостоятельная работа учащихся:
  - а) конструирование кухонной доски;
  - б) выполнения эскиза кухонной доски.
4. Подведение итогов. Выставка и коллективный анализ работ.

ХОД УРОКА

Перед уроком в классе разворачивается выставка произведений разных видов народного искусства. Изделия и репродукции размещаются по разделам: игрушки, расписная посуда, художественные лаки, керамика, резьба.

В начале урока повторяются знания учащихся о народном декоративно-прикладном искусстве.

Вопрос: какие народные художественные промыслы вы знаете?

Ответ: Хохломская роспись, Городецкая роспись, Палехская лаковая миниатюра, Дымковская игрушка, керамика Гжели и другие.

(Учащиеся находят эти изделия на выставке)

Загадка: Вьётся ниточка льняная,

                         Не проста, образует она ...

                         ... какие кружева?   (Вологодские)

Загадка: Зонтик грибком,

                         Руки крендельком,

                         Ходит девица-красавица

                         По улице пешком.

                         Что это за игрушка?   (Дымковская барыня)

Затем учащиеся знакомятся более подробно с историей возникновения и традициями народного промысла «Гжель» из сообщения, подготовленного учеником.

Вывешивается таблица с вариантами оформления кухонной доски. Обращается внимание учащихся на то, что красиво оформленная доска всегда приятно радует глаз. Но прежде чем расписать доску, её нужно изготовить. Мастера придумывают самые разнообразные формы досок.

(Демонстрируются несколько кухонных досок различной формы: в виде круга, прямоугольника, трапеции, в виде рыбы).

Для оформления кухонных досок используются стилизованные формы цветов, листьев, птиц, животных. Обращается внимание на то, что, если в оформлении используется орнамент, то обязательно должен присутствовать ритм рисунка (повторение).

Один из вариантов оформления – использование в рисунке продуктов, для разделки которых предназначается доска. Например, для резки хлеба –

каравай хлеба и колосья; для резки овощей и фруктов – натюрморт из них; для разделки рыбы – рисунок рыбы, можно сказочной. Далее подбираются цвета для росписи, их колорит. Сообщается, что мастера из Хохломы используют на чёрном фоне жёлтые, красные цвета; Городецким росписям свойственен жёлтый фон.; Гжельские мастера на белом фоне пишут синим цветом (показываются примеры этих росписей).

Учащиеся приступают к самостоятельной работе.

Первый этап – художественное конструирование. Из заранее подготовленных тонированных листов бумаги учащиеся вырезают форму своей кухонной разделочной доски. Затем приступают к выполнению на них эскиза росписи. Во время работы звучат записи русских народных песен. В ходе самостоятельной работы учителем оказывается индивидуальная помощь ученикам. Типичные ошибки разбираются у доски (ошибки в компоновке рисунка, в нарушении симметрии, в выборе размера рисунка).

Итог урока. Учащиеся выбирают из выставленных работ и репродукций изделия народных промыслов, которые называет учитель: Хохломская роспись, Гжель, Палех, Филимоновская игрушка, Дымковская игрушка.

Вопрос: в чём отличия росписи разных народных промыслов?

Ответ: в используемых материалах, различие в цвете, традиционные элементы росписи.

Из детских работ оформляется выставка. В их анализе участвуют сами дети. Отмечается разнообразие сюжетов, сочетание орнамента и сюжетного изображения.

Итоговый урок – праздник в 7 классе

«Декоративное искусство в современном мире»

По программе Б. М. Неменского.

Тема: **Народные промыслы родного края (Тамбовская губерния Кирсановский уезд).**

Урок-праздник проводится совместно с работниками Инжавинского краеведческого музея, краеведческого музея МОУ «Инжавинская средняя школа №1», с привлечением родителей, владеющих основами народных ремёсел.

Цели:

- Познакомить учащихся с народными промыслами родного посёлка, области, их историей и современным звучанием.
- Сформировать понятие «промысел». Познакомить с его видами.
- Составить таблицу существовавших в Кирсановском уезде промыслов.
- Развивать навыки поисковой работы, творческую и познавательную активность, а также навыки публичного выступления.
- Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру и искусству, любовь к Родине и её истории.

Оборудование и материалы:

1. Список литературы для проведения поисковой работы;
2. Таблица «Народные промыслы нашего края»;
3. Выставка работ народных промыслов современных умельцев; (вышивка, керамика, резьба по дереву, вязание, ткачество, плетение);

4. Подборка музейных экспонатов по данной теме;
5. Русские национальные костюмы;
6. Русские народные музыкальные инструменты;
7. Выставка работ обучающихся на темы:
«В русской крестьянской избе», «Русский костюм», «Эскизы вышивки для русского народного костюма».

ПЛАН УРОКА

1. Беседа о народных промыслах Тамбовщины и их основных видах.
Разбор понятия «промысел».
2. Выступление обучающихся с результатами поисковой работы (индивидуальной и коллективной).
3. Анализ таблицы «Народные промыслы нашего края».
4. Выступление народных умельцев – наших земляков.
5. Подведение итогов занятия.

Ход урока

*И дальше тропой неизбежной,
Сквозь годы и бедствий и смут,
Влечётся суровый, прилежный,
Веками завещанный труд.*

В.Я.Брюсов, 1907г.

I. Урок открывают ведущие в русских народных костюмах.

1 ведущий. Добрый день, гости дорогие!

2 ведущий. Добро пожаловать на наш праздник!

1. А праздник наш необычный: он посвящён народным ремёслам Тамбовщины.
2. Коллектив нашей школы стремится к освоению ценностей русской национальной культуры.
  1. К таким ценностям относятся народные ремёсла. С некоторыми из них мы познакомим вас сегодня, расскажем о том, что мы узнали о народном творчестве в ходе подготовки праздника.
  2. А прежде, чем начать праздник, предлагаем вам принять участие в конкурсе «Назовите народные ремёсла». (прядение, вышивка, ткачество, плетение, гончарное дело, печное дело и т.д.)

Вступительное слово учителя.

Народные промыслы – это гордость России.

В народе говорили: «Что ни ремесло, то промысел», «Не без ума, так и не без промысла», «Только воровство не промысел».

Ну, а более конкретное определение промысла можно найти у В. Даля: «Промысел – действие промышляющего что-либо. У каждого свой способ добычи, умение и средство для жизни и заработков». В современном осмыслении промысел – это возможность заработать деньги помимо основного заработка.

Лучшие народные мастера были выходцами из крестьянской и ремесленной городской среды, но деревня являлась и является основным хранителем сложившихся традиций народного искусства. Сама жизнь заставляла крестьянина использовать имеющийся природный материал, технологию его обработки и изготовления предметов. Уклад крестьянской жизни связан был с сезонными работами в поле и хозяйстве, зависел от природной среды и подчёркивал связь человека с природой, селом и домом, что, в конечном счёте, и определяет характер народного искусства определённой местности.

Наиболее значительные события семейной, хозяйственной и трудовой жизни сельского жителя сопровождались обрядами, праздниками и народными гуляньями, в которых наряду с песнями, танцами, музыкой и устным фольклором отводилось большое место и бытовым предметам, костюму. Недаром бытовые предметы делились на повседневные и праздничные. Желание вносить радость и красоту в безрадостный труд и нелёгкую жизнь является неотъемлемой чертой русского крестьянина.

Наряду с бытовой, предметы народного декоративно-прикладного творчества, выполняют эстетическую, обрядовую, воспитательную функции.

Большую сложность при изучении народного искусства и кустарных промыслов на территории Тамбовской области представляет неоднократное изменение административно-территориальных границ в XIX веке и особенно за годы Советской власти. В результате территориально-административных перестановок были нарушены слагавшиеся столетиями культурно-бытовые связи и утрачена преемственность традиций. Исчезли из научного оборота или потеряли полноту значения такие понятия как «тамбовская игрушка», «тамбовское кружево», «тамбовская вышивка», «тамбовский костюм», ибо места бытования этих традиционных для тамбовского края видов декоративно-прикладного искусства оказались за пределами области. Достаточно назвать хотя бы понятие «елецкое кружево», а ведь центром кружевоплетения было и село Тютчево под Лебедянью, мастерицы которого работают на производственном объединении «Елецкие кружева», входившем в XIX веке в состав Тамбовской губернии.

1 *Ведущий.* А теперь приглашаем всех в горницу. В старину всё делали своими руками. Ремёсла кормили, одевали, обували. Недаром русская пословица гласит «Ремесло не коромысло – плеч не оттянет, а само прокормит».

2 *Ведущий.* На Тамбовских землях издавна существовали разнообразные кустарные промыслы. Они уходят своими корнями в

глубокую древность и составляют наряду с другими видами творческой деятельности многогранную культуру края.

1 Ведущий. Уже в конце XVII века занятие только сельским хозяйством не давало возможность прожить крестьянам в достатке и они занимались различными кустарными промыслами. В свободное от остальной работы время, после окончания сельскохозяйственной страды крестьяне изготавливали бытовой и транспортный инвентарь, делали колёса, сани, телеги, плели рожки, кули, верёвки, лапти. В некоторых источниках встречаются упоминания о портных, сапожниках, шапочниках, горшечниках, печниках, землекопах и других ремесленниках Тамбовского края.

2 Ведущий. Все кустарные промыслы в губернии были объединены в шесть групп: 1) деревообрабатывающие, 2) обработка волокнистых веществ /лён, конопля и др./, 3) обработка животных продуктов /шерсть, кожа/, 4) обработка минеральных веществ /глина, камень/, 5) обработка металла, 6) смешанные производства.

1 Ведущий. Для каждой местности были характерны те ремёсла, которые, используя местный материал, удовлетворяли бытовым запросам местного населения.

Учитель. Долгими зимними вечерами собирались женщины за работой: пряли, вышивали, ткали. К весне девушки должны были сшить себе новый наряд и в первый весенний праздник надеть его. Потому, какой красоты наряд, судили: работающей будет невеста или ленивой.

В будни женщины носили рубаху и тяжёлую шерстяную юбку. Эту юбку называли понёвой. А красные молодцы на посиделки обряжались в рубахи и порты. Обувью служили лапти, которые плели из лыка. Чтобы сшить одежду, нужно было полотно, ткань. Ткани изготавливали в старину ручным способом. Для этого нужны были нитки.

2 Ведущий. Чтобы получить льняные нитки, сажали лён. Осенью, когда коробочки с семенами созревают, его выдерживали, обмолачивали, стебли замачивали в речке недели на две. Сверху накладывали камней, чтобы

не всплывал. Затем вынимали, сушили, мяли мялкой, колотили трепалом так, что от бедного льна во все стороны летела кострика (остатки стебля). Потом лён чесали гребнями и щётками, пока он не делался мягким и шелковистым. Только затем пряли, получая длинную и крепкую нить.

1 *Ведущий.* При подготовке к уроку ребята провели большую поисковую работу. Предоставим им слово.

(Выступления обучающихся с сообщениями об истории художественных промыслов Тамбовского края:

А) Женские народные ремёсла Тамбовщины. (см. приложение 1)

Б) Выступление фольклорной группы: русская народная песня «В горнице».

В) Мужские народные ремёсла. (см. приложение 2)

Г) Выступление юных ложкарей.)

1 *Ведущий.* У нас в гостях сегодня люди, которых мы видим каждый день, но даже не догадываемся о том, какие они народные умельцы. Им слово.

(Местные рукодельницы Г. К. Бархатова и А. В. Зудина знакомят присутствующих с особенностями вязания спицами и крючком, показывают коллекцию своих работ; Н. А. Абакумова на глазах у всех продемонстрировала процесс плетения корзины из лозы. Десятиклассник Иван Глебов рассказал о своём увлечении резьбой по дереву и показал свои работы в технике трёхгранной резьбы.)

Заключительное слово учителя.

Заканчивая обзор художественных промыслов Тамбовской губернии, необходимо отметить, что сегодня много делается для сохранения и даже возрождения народных промыслов. Народное искусство необычайно динамично, находится в постоянном развитии и чутко реагирует на все изменения социально-бытового и духовного порядка. Самая главная задача сегодня заключается в сохранении творческого потенциала сельских жителей. Надо сделать всё для того, чтобы не дать окончательно заглухнуть

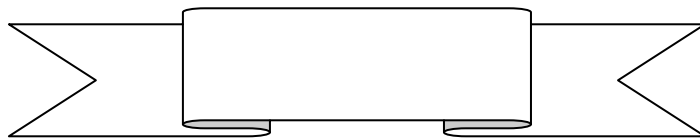
тем ремёслам, о которых ещё помнят в деревне. В народных художественных ремёслах наиболее полно и многообразно отразились особенности крестьянского мировоззрения, его духовная цельность, связанная с цельностью деревенского уклада жизни.

К сожалению, на территории нашего района на сегодняшний день не осталось ни одного кустарного народного промысла. Хотя есть такие энтузиасты, которые пытаются сохранить, а может даже и возродить уникальные народные ремёсла нашего края.

1. Мне кажется, хороший праздник у нас получился. И наши гости на славу постарались.

2. Делу время – потехе час,

Надеемся, что не скучали вы у нас.

История женских ремёсел на территории Тамбовской губернии

Самым распространённым и развитым видом народного искусства является вышивка, которой занимались женщины различных социальных слоёв. Вышивка являлась одним из основных занятий в каждой крестьянской семье и каждая девушка должна была приготовить своими руками приданое к свадьбе, включающее в себя большое количество рубах, передников, сарафанов, полотенец, столешников и подзоров к кроватям и всё это украшалось вышивкой. В зависимости от назначения рубахи и полотенца имели определённое декоративное решение. В течение длительного времени русские женщины выработали своеобразные приёмы вышивки, характерные для определённой местности, которые обогащая и развивая они передавали от поколения к поколению. Искусство вышивки требовало не только терпения, усидчивости и трудолюбия, но и богатой фантазии в сюжетах, орнаментике и технике выполнения работы.

Тамбовская вышивка получила известность далеко за пределами губернии ещё в XIX веке.

Тамбовские мастерицы использовали вышивки не только для украшения одежды, но и как своеобразный символ, связанный с магией плодородия земли и женщины. Недаром особое внимание уделялось вышивке подола женских рубах и передников. В собрании Государственного Эрмитажа имеется передник, вышитый в конце XIX века в Тамбовской губернии, на котором в контрастной красно-чёрной гамме дан цветочно-растительный орнамент и полоса с фигурами пав с распущенными хвостами чередующихся с женскими фигурками, что связано с архаичными мотивами славянской мифологии, так изображающей женское божество – Мать-землю.

Одной из самых старинных техник тамбовской вышивки является шитьё цветными шёлковыми нитями двухсторонней гладью и швом «роспись по полотну», которая использовалась для украшения оплечий женской одежды, полотенец, скатертей. Сложные сочетания геометрических фигур, выполненных чёрной и золочёной нитью, а также вкрапления других тонов придавали вышивкам неповторимый колорит. Использование шитья набором и крестом, вкрапления кумача и тканых узоров создавали удивительную цветовую гармонию. Особенно изысканными по цвету являются вышивки Кирсановского уезда, где шёлк, выкрашенный корнем марены, имел различные оттенки красного цвета. Эти цвета сочетались в вышивках гладью с охристым, зелёным и бирюзовым шёлком. Особенно великолепно было сочетание золота или серебра на чёрном шёлке на головных уборах тамбовских женщин.

Большое распространение на Тамбовщине получила вышивка в технике «цветной перевити», которой украшали рубахи, передники, полотенца, покрывала и скатерти. Яркие тона красной, зелёной, жёлтой и синей гаммы придают необычайную праздничность этим изделиям.

Большое место в украшении женского костюма отводилось бисеру. Как и в Тамбовской вышивке орнамент украшений из бисера состоял из различных вариантов ромба разнообразных цветовых сочетаний. Особенно часто использовался бисер для украшения головных уборов. Для украшения «позатыленей» к ним крепили на шёлковых нитях параллельные низки стекляруса или бисера / «рясна»/, которые носили перекинутыми на грудь от виска. Непременной деталью костюма, особенно праздничного, были разноцветные бисерные полосы с бисерными бахромками, которыми украшали подола одежды, кисти поясов. В селе Соломенки была открыта бисерная мастерская, где изготавливали бисерные цепочки для продажи в разных городах России. В отличие от крупного крестьянского бисера, цепочки низали из мелкого. Соломенские «ожерелки» пользовались большим спросом. В женских монастырях на Тамбовщине использовали цветной бисер

для вышивания предметов церковного и домашнего обихода, для создания икон.

Искусство кружевоплетения было распространено на Тамбовщине не менее, чем вышивка. Оно не отличалось самобытностью и оригинальностью как знаменитое. Наиболее известны в губернии были Темниковская земско-городская кружевная школа-мастерская и Кадомская школа кружевниц.

Своеобразным видом прикладного искусства является русское узорное ткачество, имевшее повсеместное распространение в быту крестьян. Сырьём для ткачества служили лён, конопля, шерсть, которые обрабатывали в крестьянском хозяйстве или закупали на стороне. Ткачество в деревне было самым необходимым и распространённым из женских рукоделий, наряду с вязанием шерстяных изделий. На простом деревянном стане-кроснах делали половики и толстое домотканое сукно, грубую пеньковую мешковину и нарядную пестрядь, узорные прошивы и тонкий браный холст.

Для окрашивания льняных нитей и шерстяной пряжи применяли растительные красители / листья берёзы, кору ольхи, душицу и др./, которые придавали льняным тканям приглушённый колорит. Применение анилиновых красителей повысило яркость тканей и их узорной выделки.

Существовало несколько технических приёмов узорного ткачества: ремизное, браное, переборное и закладное. Основной техникой была ремизная, при которой узоры орнамента в виде цветных клеток и полос, повторяющихся в различных комбинациях, отличались геометричностью и простотой. Ремизное ткачество отличается большим разнообразием, сочной цветовой гаммой и богатством ритмического узора. На стане с двумя ремизками ткали холсты для будних скатертей, одежды, постельного белья, полотенец. Полотно это шло также и в крашение или по нему набивали с помощью специальных досок многоцветный узор масляными красками, разведёнными на льняной олифе. Узорным было и ткачество половиков.

В альбоме «Русский народный костюм» воспроизведена одежда различных уездов Тамбовской губернии, свидетельствующая о

специфических особенностях местного ткачества. Здесь воспроизведён костюм молодой женщины из Кирсановского уезда. Холщёвая рубаша украшена браным ткачеством, вышивкой аппликацией и тесьмой, а домотканая шерстяная понёва с черноклетчатым орнаментом украшена лишь тесьмой.

К одному из видов народных ремёсел на Тамбовщине в 80-х годах XIX века относится изготовление поясов. Поясу в женской и мужской одежде придавалось большое значение. В народных поверьях считалось, что пояс охраняет человека от злого и недоброго, мужчине он даёт силу, женщине помогает в родах, умирят скотину. Поэтому неудивительно, что в губернии, как и по всей России, бытовало искусство изготовления поясов, кушаков. Их плели, вязали, ткали, украшали узорами повсеместно. Особенно распространено тканье поясов в селе Татаново Горельской волости, где этим ремеслом занимались почти все женщины.

Говоря о женских ремёслах на Тамбовщине нельзя не остановиться на искусстве ручного ковроделия. Выделка ковров всегда производилась женщинами от обработки шерсти и её прядения до тканья. Тканые ручные ковры выделялись из пряденой шерсти и непряденой – войлока. Разнообразна техника изготовления ковров, но наиболее распространёнными являются ворсовые, махровые и безворсовые гладкие, украшенные орнаментом геометрических мотивов, а также изображения цветов, людей, птиц и зверей.

Почти все материалы промысла были местного производства. Овечья шерсть, шерстяная материя и сукно, холст покупались у местного населения, из-за границы привозились отделочные материалы.

История мужских народных ремёсел Тамбовской губернии.

Издавна существовало на Руси гончарное ремесло, и трудно было найти деревню или село, где бы не встречались изделия из глины. Они были тесно связаны с повседневным бытом человека не потерявшая до нашего времени своего бытового назначения, керамика одновременно является и произведением искусства, вобравшим в себя многовековой опыт работы с глиной, пониманием красоты и пользы, гармонии и целесообразности. Простотой и совершенством форм, разнообразием приёмов украшения и обработки поверхности, керамические изделия могут удовлетворить любые запросы потребителей, а также ценителей прекрасного.

Гончарный промысел в Тамбовской губернии развивался в нескольких направлениях. Большинство кустарей начала XX века занимались производством кирпича. Кирпич делали и в ряде деревень Кирсановского уезда, в том числе в селе Инжавино..

В настоящее время в деревне Фёдоровка Бондарского района есть мастера-игрушечники, лепящие из глины фигурки людей и зверей, сюжетные композиции.

Дерево, как художественный материал издавна привлекало к себе внимание мастеров народного искусства. Дерево вошло в обиход человека не только как строительный материал, но и как материал, из которого делали различные бытовые предметы: орудия быта, мебель, посуду. Народные мастера придавали каждому предмету быта удобную и целесообразную форму, украшали его, в результате чего в изделиях воплощалась гармония прекрасного и полезного. В руках талантливого мастера, дерево представляло собой материал неисчерпаемый по разнообразию художественных возможностей и позволяющий раскрыть разные стороны

творческой личности творца. Бытовые предметы богато украшались резьбой или росписью. Даже такие далёкие от искусства предметы как вальки и рубели, предназначенные для выбивания и выкатывания белья, делались разными в технике трёхгранно-выемчатой геометрической резьбы. Много труда и выдумки вкладывали мастера в изготовление посуды. Ковши, солонки, миски, туеса и ложки соединяли в себе три неотъемлемых качества народного искусства – красоту, целесообразность и долговечность.

Большое распространение наряду с трёхгранно-выемчатой резьбой, плоскорельефной имела объёмная или скульптурная резьба, в технике которой вырезали ковши, ложки с фигурами птиц или зверей. Многие предметы быта делали из лыка /лапти/, бересты /кузова, лапти/, луба /корыта, лукошки/, ивовых прутьев /корзины, мебель, посуда/. Из дерева делали игрушки ручным и токарным способом.

В Тамбовской губернии лапотным промыслом было занято много кустарей. В Тамбовском уезде плели лапти из лыка в Новосельцево и Малой Даниловке. Продавали лапти на месте по цене 30 копеек за десяток.

Много кустарей занималось тележно-колёсным, санным и дужным производством.

Едва ли не самым древним из всех ремёсел считается плетение из различных материалов. Плетение доступно каждому человеку, так как оно не требует сложных инструментов, больших усилий и дорогих материалов. Самым доступным материалом для плетения являются прутья ивы /лоза/. Корзины, подносы, вазы, хлебницы, мебель плелись из однолетних побегов ивы.

В Тамбовском уезде работало 23 корзиночника. Почти весь товар через скупщиков отправлялся на продажу в Москву.

Заслуживает внимания почти неизученный промысел по изготовлению музыкальных инструментов. Всего в губернии лишь в шести деревнях были мастера, изготавливавшие гармони. В основном это были Козловские кустари.

Они продавали свои гармони в Козлове и Тамбове, а также работали по заказам, а материал для гармоней приобретали на стороне.

Таблица распространения кустарных промыслов на территории
Кирсановского уезда /по данным 1880-84 годов/.

Название промыслов.	Кол-во занятых (чел.)
Деревообрабатывающие промыслы	217
Кожевенное	9
Сапожное	338
Шорное	43
Овчинное	130
Шерстобитно-валяльное	86
Пеньковое /верёвочно-канатное/	38
Кирпичное	360
Гончарное	4
Металлические производства	189
Итого :	1414
Какой процент составляет население, занятое промыслами ко всему мужскому населению рабочего возраста.	2,7%

Литература

1. Алпацкий И. И., Григорьева Е. И. «История художественных промыслов Тамбовского края», Тамбов 1992.
2. Бардина Р. А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениры». Высшая школа. 1986.
3. Фалеева В. А. «Русское плетение, кружево». Л. 1983.
4. Черменский П. Н. «Прошлое Тамбовского края» Тамбов 1961.
5. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Культура. – М.:ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.

Содержание

Об учителе-----	3
Концепция личного педагогического опыта-----	5
Из опыта работы-----	9
Урок в 5 классе «Герб семьи»-----	13
Урок в 4 классе «Конструирование и выполнение эскиза разделочной доски»-----	17
Урок в 7 классе «Народные промыслы родного края» (Декоративное искусство в современном мире)-----	21
История женских ремесел на территории Тамбовской губернии-----	28
История мужских ремесел Тамбовской губернии-----	32
Таблица распространения кустарных промыслов на территории Кирсановского уезда-----	34
Литература-----	35