

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение центров развития культуры»
Учебно-методический центр по образованию и повышению
квалификации

Номинация: Методические разработки

**«Выявление природных особенностей материала
в процессе его декорирования»**

Преподаватель

Синицына Мария Владимировна

Филиал «Центр ДШИ»

Киреевский район, Шварцевская ДШИ

2020 год

Структура методической работы

I. Аннотация.

II. Введение.

III. Основная часть.

1. Пластические свойства древесины.

2. Художественная роспись по дереву.

3. Материалы для росписи.

4. Краски.

5. Кисти для росписи по дереву.

6. Опыт работы по программе «Художественная роспись».

7. Выводы.

IV. Заключение.

V. Список литературы.

VI. Приложение.

Аннотация

В методической разработке «Выявление природных особенностей материала в процессе его декорирования» представлены основные виды росписи деревянных изделий, описаны материалы, используемые для росписи. На примерах объяснены различные способы декорирования плоских и объемных предметов с учетом особенностей древесины разных пород. Работа дополнена иллюстративным материалом, представляющим результаты работы с деревом в МБОУДО «Центр ДШИ» Шварцевская ДШИ. Приложение выполнено в виде презентации.

Все материалы по росписи деревянных изделий могут быть рекомендованы преподавателям художественных школ, ДШИ и другим учебным заведениям дополнительного образования. Изучение темы «Роспись по дереву» может быть применена на уроках в общеобразовательных школах, в кружках и студиях.

Изучение художественной росписи помогает привить детям любовь к красоте и интерес к изучению изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство является частью культурного наследия нашей страны, поэтому уроки ДПИ важны для сохранения русской народной традиции.

Актуальность данной работы состоит в обобщения опыта работы преподавателя в детской школе искусств, а также в освоении новых методов работы в связи с возникновением современных материалов и технологий.

Введение

Роспись по дереву — декоративно-прикладное искусство, которое имеет многовековую историю. Расписные сувениры передавались из поколения в поколение и ценились потомками. Художественная роспись по дереву создавалась с использованием ярких красок. Сегодня роспись по дереву широко применяется в области мебельного производства, посуды, игрушек, музыкальных инструментов. Затеяливые узоры, рисунки, герои и сцены из литературных произведений на дощечках, подносах, шкатулках и вазах и сегодня прекрасно смотрятся в интерьере любых помещений.

Существует очень множество видов росписи по дереву, разных традиционных техник и школ. Только в хохломской росписи есть несколько подвидов, в зависимости от типа используемого орнамента.

В методической работе приведены три самых популярных росписи — хохломская, городецкая и северодвинская, поскольку именно они являются самыми популярными и широко известными. На важно помнить, что кроме них есть множество других, не менее замечательных видов росписи: например, мезенская, волховская, борецкая, владимирская и др. Существуют и новые, современные виды росписи, такие, как точечная роспись.

Приступая к работе с древесиной, необходимо хорошо знать ее свойства, так как правильное их использование может во многом помочь при

создании изделий декоративно-прикладного искусства. Выразительность самой вещи, ее композиционная завершенность зависят зачастую от умелого выявления специфических свойств древесины. Знание природных качеств дерева играет важную роль как при выполнении различных изделий, так и при художественной обработке древесины росписью. Работая инструментом, необходимо учитывать направление волокон и рисунок деревянной заготовки. Оформляя изделие росписью, следует учитывать природную текстуру дерева, умело выделяя ее или подчеркивая композиционным решением. Красивый природный рисунок древесины часто подчиняет себе композицию изделия, может подсказать те или иные решения.

1. Пластические свойства древесины

В истории культуры почти каждого народа искусство художественной обработки дерева занимает одно из ведущих мест.

На протяжении тысячелетий дерево остается наиболее доступным, любимым и понятным человеку материалом. Способы и приемы художественной обработки дерева, выработанные разными народами, передавались из поколения в поколение, обогащались и совершенствовались, складываясь в национальные традиции. При этом неизменно сохранялась их основа — подлинное, всестороннее понимание материала, знание его специфических свойств, декоративных качеств и технических особенностей.

Свойства древесины поистине удивительны. Обладая достаточной прочностью, дерево легко поддается механической обработке: его можно резать, пилить, строгать и обрабатывать на станке. Можно увеличивать его прочность или сообщить большую эластичность, прессуя, распаривая или пропитывая его различными составами.

Покрытие олифой и лаками делают дерево водонепроницаемым.

Почти каждый предмет из дерева, созданный народными мастерами, несет в себе черты скульптурности. Легкость обработки, прочность, красота

древесины, каждый раз по-новому раскрываемая при различных срезах, сделали дерево одним из наиболее распространенных материалов для создания резных и токарных работ.

Пластические свойства древесины наиболее наглядно отражены в бесчисленных предметах утвари – ковшках, скобкарях, солонках и прялках. Пластика материала раскрыта, прежде всего, в цельной, монолитной общей форме предмета. Ручка ковша незаметно, органично вливается в чашу. Гребень прялки как бы вырастает из её донца. Форма предмета подчиняется естественной форме куска дерева, из которого изготавливается изделие, оставаясь при этом удобной и целесообразной.

Дерево — материал живой. Каждая порода дерева, каждый кряж имеет свой отличительный и неповторимый рисунок текстуры, свой цвет, блеск и фактуру. Мягкие лиственные породы: липа, осина, береза – имеют однородное строение, слабо выраженную текстуру. Эти породы широко используются при изготовлении посуды. Отличительной особенностью этих пород является способность хорошо воспринимать красители и лаки. Поэтому их нередко используют для имитации других, более ценных пород. Твердые лиственные породы: бук, дуб, клен, ясень имеют плотную древесину, хорошо выраженную текстуру, активный цвет. Рисунок текстуры и цвет древесины могут быть усилены или ослаблены с применением красителей и разнообразных способов отделки.

2. Художественная роспись по дереву

Применение многокрасочных росписей на предметах, изготовленных из дерева, не следует относить к недостаточности декоративных качеств самого дерева. Почти всё, что было изготовлено человеком, и всё что его окружало в повседневной жизни — его дом, хозяйственные постройки, утварь, орудия труда, сани, телеги — было изготовлено из дерева. И вполне естественно, что изделия именно из этого материала стали объектами для росписи.

Кроме того, техника росписи раскрывала большие возможности передачи содержания, позволяла изобразить не только абстрактный символический узор,

но и своими средствами рассказать определенный сюжет, более тонко подойти к раскрытию конкретных тем повседневной жизни человека. Многоцветной росписью украшались стены крестьянского дома, потолки, двери, деревянное опечье. Расписывалась мебель — подстолье, а иногда и крышка стола, лавки, стулья, детские люльки, а также сани. Своеобразная летопись раскрывается в сюжетных росписях на прялках и сундуках.

Исключительно красива и самобытна роспись посуды. Деревянная посуда всегда была в почёте на Руси, но необработанная древесина впитывает влагу и быстро загрязняется. Во избежание этого посуду стали покрывать варёным льняным маслом — олифой, которая покрывала поверхность деревянного предмета непроницаемой плёнкой.

Отличительной чертой техники хохлома является придание изделию золотистого блеска без использования золота.

Хохлома берёт свой принцип золочения без золота из старинных иконописных техник: в целях экономии фон иконы закрашивали серебром (а позже более дешёвым оловом или алюминием), наносили изображения святых, а затем покрывали льняным маслом в несколько слоёв в отдельной просушкой в печи каждого слоя. Под воздействием температуры пленка олифы приобретала золотой оттенок и серебряный фон, находящийся под ним тоже отливал золотым переливом.

Роспись по дереву имела наибольшее распространение в районах русского Севера и Средней полосы. В каждом районе она имела свои специфические отличительные особенности, выражавшиеся либо в определенной цветовой гамме, либо в излюбленных мотивах, либо в технике исполнения.

Темы и сюжеты для росписи народные мастера брали из окружающей их сельской или городской жизни. Трактовка сюжета всегда отличается большой

обобщенностью форм, найденным поворотом фигур с подчеркнутым, несколько утрированным движением.

В росписи, как правило, отсутствует светотеневая проработка формы, за счет чего сохраняется плоскость и ощущение цельности предмета. Композиция строится в основном на использовании четкого силуэта и контрастного расположения основных цветовых пятен.

Широкий прием оконтуривания не только придавал графическую четкость рисунку, но и сообщал всей росписи большую декоративность.

3. Материалы для росписи

Основные материалы, которые потребуются для росписи по дереву:

1. Наждачная бумага. Наждачная бумага нужна для очистки поверхности дерева и для придания небольшой шероховатости. Делается это для того, чтобы рисунок наносился более точно и в дальнейшем был долговечным. Понадобится два вида наждачной бумаги: жёсткая и мягкая. Зачищается дерево вдоль волокон.

2. Защитный материал – морилка. В некоторых росписях принято наносить рисунок сразу на деревянную поверхность, но иногда цвет сырой необработанной древесины довольно невыразителен. В таких случаях, можно воспользоваться морилкой, которая придаст древесине какой-нибудь оттенок и подчеркнёт естественный рельеф и фактуру.

3. Грунтовка. Грунтовку можно наносить кистью, но если область большая и широкая, то используют валик.

4. Лак. Для закрепления готовой росписи на декоративном предмете можно воспользоваться лаком. Однако, если изделие часто планируется использовать в быту (подставки под горячее, подносы), лучше воспользоваться специальными мебельными лаками.

4. Краски

После того как предмет для росписи подготовлен, наступает время художественной части работы. Многие задаются вопросом, какие краски для росписи по дереву лучше использовать. Обычно для того, чтобы получился стойкий и насыщенный цветом рисунок, берут акриловые или масляные краски. Их существенное различие лишь в том, что масляные краски дольше сохнут. Акриловые краски сохнут быстро, имеют яркие тона и по стойкости они превосходят масляные. Отличным выбором для любой росписи станут специальные краски для росписи (так называемая акриловая темпера), которые отличаются мягкой консистенцией, пастозностью, высокой кроющей способностью и приятной матовой бархатистой поверхностью после высыхания.

Стоит отметить, что те, кто только начинают постигать азы народной росписи по дереву, могут для оттачивания навыков использовать обычную художественную гуашь.

5. Кисти для росписи по дереву

Лучшими кисточками для росписи по дереву считаются мягкие кисти природного происхождения. Особо ценятся беличьи, колонковые, реже – соболиные. Однако, для акриловых красок прекрасно подойдут и синтетические кисти. Перед процессом важно определиться с подходящими размерами для кисточек, которые обозначаются цифрами. Для новичков советуют брать одну большую, две средние и одну тонкую малую кисть.

Важно помнить, что все старинные промысловые росписи зарождались в крестьянском сословии, в руках людей, которым плуг и молот был гораздо привычнее, чем кисть. А если смогли они, сможете и вы! В традиционных росписях нет нужды прорисовывать лица, фигуры или соблюдать портретное сходство. Самое главное — отточить технику рисования разных элементов,

научиться свободно проворачивать в руках кисть и смешивать цвета. Нужно приложить немного терпения, раз за разом рисуя одинаковые элементы и можно научиться их рисовать в совершенстве! Важно понимать, что если признанные мастера разных видов росписи могли наносить её без предварительно рисунка, ученикам необходимо использовать для начала карандаш, трафарет, копирку или кальку. Но нельзя слишком увлекаться, ведь, если постоянно прибегать к готовым рисункам, способность самостоятельно фантазировать притупляется. Важно научиться создавать собственные произведения.

6. Опыт работы по программе

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ»

В 2005 году для образовательного процесса на базе Шварцевской ДШИ разработана программа «Основы декоративно-прикладного искусства. Художественная роспись». Программа посвящена знакомству учащихся с основными народными промыслами, образующими вместе систему художественной росписи. Это Полхов-Майдан, Гжель, Городец, Жостово, Хохлома.

Цель программы — изучение и освоение народных кистевых росписей России.

Задачи:

– обучающая: овладение практическими навыками и приемами традиционной обработки дерева;

– воспитательная: приобщение к общечеловеческим ценностям, содействие всестороннему, гармоничному развитию школьников, их нравственному, трудовому воспитанию, формированию и обогащению духовной культуры;

– развивающая: развитие художественных способностей детей, их воображения и творческой активности.

Художественно-образный язык росписи основывается на традиционных формах изобразительной культуры, оригинальной манере письма, характерных решениях композиций орнаментов, а также на возможности находить в круге одних и тех же бесконечно повторяющихся тем, сюжетов свои индивидуальные мотивы.

Большая часть программы посвящена изучению наиболее известных росписей: хохломской и городецкой. Их освоение прослеживается поэтапным усложнением применяемых мотивов.

На остальные росписи уделяется меньше времени, но все они проходят с ознакомлением главных тем: история развития промысла, традиционные мотивы росписи, композиция орнамента и основы технологии. По окончании каждой темы учащиеся закрепляют теоретические знания и выполняют практическую работу в материале.

Курс рассчитан на 4 года. Предмет проходит 1 раз в неделю. Общий курс — 136 часов. В программу включены 4 раздела: художественная обработка дерева, кистевые росписи по дереву, народные художественные промыслы и особенности росписи материалов.

Теоретические и практические уроки чередуются и по возможности комбинируются. В практические задания входят кистевые упражнения, зарисовка традиционных мотивов, составление композиций с цветами и птицами, изготовление и роспись шаблонов.

Конец обучения, 4-й год, посвящен выполнению итогового проекта.

По мотивам одного выбранного промысла учащиеся выполняют практическую работу и реферат.

Творческая практическая работа выполняется с учетом технологического процесса данного промысла или с изменённой технологией, приспособленной к школьным условиям.

Получая задание расписать конкретную объемную деревянную форму, учащиеся сталкиваются с проблемами выбора мотива и его композиционного размещения на поверхности предмета. Изделия народных мастеров являются

примерами такого решения. Умельцы декорируют свои изделия в соответствии с природными свойствами материала, из которого они выполнены и всегда учитывают утилитарные функции конкретного предмета. Их продуманная форма и пропорции, рисунок орнамента характеризуют эстетику данных вещей, их художественное содержание.

Тем самым перед учащимися в ходе выполнения итоговой работы стоят очень важные задачи. Им необходимо, выполняя серию изделий, постараться внести новые акценты в традиционную роспись, подчеркнув при этом форму предмета и сохранив прелесть природного материала.

Работа начинается с активного и целенаправленного наблюдения природы, изучения работ старых мастеров. Сложностью, как показал опыт, для некоторых учащихся является задача расписать несколько изделий в едином стиле. Например, по мотивам Хохломы, но в стиле «кудрина», или «под ягодку» или «под листок». Акцентировать внимание на этом необходимо, чтобы в конечном итоге изготовленные изделия смотрелись не как отдельные произведения, а как комплект, выполненный по мотивам отдельной художественной росписи.

Сама роспись объемного предмета также представляет трудность для многих учащихся. Практика выполнения росписи на плоскости не позволяет с такой же легкостью работать на округлом изделии. Для этого требуется больше мастерства и виртуозности исполнения. Если итоговая работа выполняется в виде панно, то необходимо заранее определить его место и декоративную роль в той реальной среде, где оно будет находиться. Сохранение красивой текстуры древесины также возможно при выполнении многих видов росписей, за счет их комбинирования с выжиганием, а также изначальной разработки мотива с учетом необычного рисунка дерева.

Общие критерии практической деятельности остаются теми же:

- творческий импровизационный подход (создание вариаций и импровизаций на базе изучаемой росписи).
- грамотное построение орнаментальной композиции

- техника написания основных мотивов
- передача особенностей росписи
- склонность к творчеству, желание постигать основы мастерства.

7. Выводы

Значение дерева, как материала, обладающего высокохудожественными декоративными качествами, и в наше время не утратило своей актуальности, несмотря на широкое применение множества новых синтетических материалов. Дерево по-прежнему находит самое разнообразное применение в отделочных работах в современном жилом и общественном интерьере. Декоративные изделия, сделанные из дерева, сообщают интерьеру тот уют и теплоту, к которым извечно стремиться каждый человек.

Умение наилучшим образом раскрыть красоту текстуры и цвет древесины, умение заставить работать сам материал, органично используя элементы кистевой росписи – первоочередная задача, лежащая в основе творчества художника прикладного искусства.

Опыт работы с учащимися подтверждает, что использование народных приемов и художественных традиций при создании новых изделий должно идти не под знаком цитирования уже найденных и очень хороших мотивов и образцов, а по пути творческого освоения и осмысления их роли в конкретной реальной среде, с которой они будут связаны.

Из этого следует вывод, что воспитание эстетического вкуса на уроках декоративно-прикладного искусства должно идти через понимание учащимися художественных и технологических возможностей обрабатываемых материалов и присущей только им декоративной отделки.

[Синицына М.В. Метод конкурс 2020 Приложение.pptx \(33172303\)](#)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. М., 1970
- Барадулин В.А. Художественная обработка дерева. М., 1986
- Барадулин В.А и др.; Под ред. В.А Барадулина: Основы художественного ремесла. - М.: Просвещение, 1987
- Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. М., 2004
- Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов. М., 1986
- Бедник Н.И. Хохлома. Л., 1980
- Василенко В.М.: Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX в.в.. - М.: МГУ, 1960
- Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., 1984
- Майорова К.: Русское народное прикладное искусство. - М.: Русский язык, 1990
- Махмутова Х.И. Росписо по дереву. М., 1987
- Красильников А.В. Золотая Хохлома. Горький, 1979
- Некрасова М.А. Народное искусство, как часть культуры. М., 1986
- Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. М., 2002
- Супрун Л.Я.: Резьба и роспись по дереву. М., 1983
- Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. М., 1992