Конструкция и декор предметов народного быта

(музейный урок по изо для учащихся 5-х классов)

Форма проведения: урок - экскурсия-практикум

Тип урока: ознакомление с новым материалом.

Цель урока: познакомить учащихся с традиционными предметами труда и быта крестьян; выполнение набросков и зарисовок предметов с натуры.

Задачи:

обучающие:

- формирование знаний о быте и культурных традициях наших предков;

- способствование умению воспринимать и передавать единство формы и декора, единство пользы и красоты в предметах народного быта;

- совершенствование практических умений и навыков в выполнении набросков и зарисовок с натуры, умений смотреть и видеть.

развивающие:

- развитие наблюдательности, воображения, фантазии, творческой и познавательной активности;

- развитие логического мышления, образного восприятия истории, нашего прошлого.

воспитательные:

- воспитание у детей чувства патриотизма, уважительного отношения к традициям своей школы, родного края, к истории своего народа.

- воспитание бережного, уважительного отношение к музейной истории, к музейным памятникам;

- формирование устойчивой потребности и навыков общения, взаимодействия с памятниками культуры.

Методы и приемы: словесный - беседа, наглядный - частично проблемно- поисковый, практический – занятие изобразительной деятельностью (выполнение набросков и зарисовок музейных экспонатов).

Место проведения: школьный музей «История посёлка Тихменево».

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная.

Оборудование: бумага, карандаш, ластик, фломастеры, цветные карандаш, пастель.

Зрительный ряд: экспонаты экспозиции музея (предметы труда и быта крестьян ярославской губернии конца XIX начала XX в.в.), презентация.

Литературный ряд: стихотворение В. Шафрана, русские народные пословицы и поговорки, загадки.

Музыкальный ряд: аудиозапись русской народной песни «Пряха» в исполнении хора «Воронежские девчата», русские напевные мелодии.

Техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, колонки.

Ход урока:

1.Организационный момент (1 мин.) Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку.

2. Актуализация опорных знаний (2 мин.)

Учитель: Ребята, мы вновь благополучно совершили путешествие во времени! Оглядитесь внимательно, где мы сейчас находимся?

Ученик: В крестьянской избе конца XIX века.

Учитель: Верно, молодцы! Русская изба.… Вы уже много знаете о ней, еѐ красоте, о внешнем и внутреннем убранстве и устройстве. Сегодня мы вновь возвращаемся к образу русской избы. Здесь всё по-прежнему, как в природе: все гармонично и совершенно. Существует тот же порядок. Вспомните, как организован этот порядок внутри избы. Ученик: Потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна – свет. Духовный центр избы - красный угол, находился по диагонали от печки. Красный – значит красивый, торжественный, святой. Здесь на специальной полке стояли иконы, горела лампада. Его убирали вышитыми полотенцами, на полки возле красного угла ставили самую красивую домашнюю утварь. Самых почетных, дорогих гостей сажали в красный угол, на лавку за стол, а во время свадьбы – молодых. Материальным центром крестьянского жилища, символом тепла, главным оберегом семьи была печь. Рядом с печкой находился «бабий кут». Там женщины готовили пищу, занимались рукоделием, хранили посуду.

3.Определение темы урока, постановка цели и задач (1 мин.)

Учитель: Сейчас мы находимся среди предметов, которые наполняли крестьянский дом. Им много лет, они славно потрудились, помогая хозяевам в повседневной жизни. Какие из предметов особо привлекают ваше внимание?

Ученик: Непохожая на современную, необычной формы посуда. Назначение многих предметов непонятно.

Учитель: Знакомство с этими необычными предметами, о которых давно забыли современные люди - цель сегодняшнего путешествия.

Тема нашего урока: «Конструкция и декор предметов народного быта».

Ковши, ложки, лукошки, сундуки, вальки, полотенца, рубели, прялки и другие вещи не только помогавшие крестьянину, но и радовавшие глаза красотой, расскажут о себе. Наброски и зарисовки, которые вы сделаете с этих предметов, помогут вам наполнить интерьер избы, выполненный на прошлом уроке и закончить композицию в цвете. Есть, чему поучиться у предков.

4. Актуализация знаний (1 мин.)

Учитель: Русский человек ощущал себя частью мира, в котором он жил, частью природы, которая его окружала. Как вы думаете, почему эти простые по форме предметы украшали быт русского человека?

Ученик: Они украшены узорами, вышивкой, росписью, резьбой.

Учитель: Если внимательно рассмотреть, что можно увидеть в этих узорах?

Ученик: Солярные знаки. Они служили оберегами.

Учитель: Для чего вы будете зарисовывать форму и украшения предметов быта?

Ученик: Чтобы лучше их узнать, понять, грамотно поместить в свою композицию интерьера избы. Учитель: А также, творчески переработав, создать свой образ предмета.

5. Формирование новых знаний (15 мин.)

Учитель: Многие предметы, которые вы сейчас видите, ещѐ в начале хх века находились в каждодневном обиходе русского крестьянина и с малых лет хорошо были известны каждому ребѐнку. Попробуйте назвать эти предметы и показать, как ими пользовались в старину. Прикасайтесь к предметам бережно и аккуратно. Они будут рады вновь ощутить тепло человеческих рук, почувствовать себя нужными, будут благодарны вам. Разгадать секрет предметов поможет народная мудрость - русский народный фольклор. Кто отгадку скажет - пусть еѐ покажет.

Ученики отгадывают загадки, находят предметы, рассматривают, высказывают свои суждения об их назначении, производят с ним манипуляции. Слушают дополнения учителя.

Кто в избе рогат? (ухват).

Два братца хотят подраться, да друг друга достать не могут (вѐдра на коромысле).

Сама не ем, а людей кормлю (ложка).

Утка в реке, хвост в кулаке (ковш).

В дополнение к музейным экспонатам просмотр презентации «Предметы народного быта». Учитель: Резным ковшам мастера могли придавать самую разнообразную форму. На ручках этих ковшей-черпаков мы видим знакомый нам образ. Какой? (Коня) Ковш-конюх, ковш с конской головой - олицетворял хозяина дома. Ковш-утица - образ доброй хозяйки. Чаша ковша плавно и величаво переходит в голову с клювом и изогнутый хвост. Ковш-наливка. В форме уточек, игрушечных кресел вырезали солонки. Представьте сколько старания, умения, любви вложил мастер в их создание. В облике деревянных ковшей передавался опыт общения человека с природой: образ птицы, коня, солнца, воды (вода в ковше - символ водной стихии). А какой удобной формы горшок для приготовления еды в печи! Донышко небольшое, но устойчивое. Выпуклые бока повторяют форму языков пламени. Огонь охватывает горшок со всех сторон, и пища проваривается в нем наилучшим образом. Горшок приспособлен и для того, чтобы его вынимать из печи ухватом. Материал для изготовления посуды тоже выбирали с умом. Было известно, что вода и молоко долго останутся холодными в керамических крынках. Тушить яства лучше в чугуне. А в красивой, нарядной посуде еда кажется вкуснее. Ребята, вы обратили внимание, что все деревянные предметы быта и труда крестьян несут на себе нарядное узорочье - красочно расписаны узорами. Давайте вспомним древние значения элементов, образующих эти узоры.

Ученик: Волнистая линия символизировала воду; две параллельные линии и точки между ними – землю и зѐрна; точки, капли, косые линии – дождь; спирали – ход солнца по небу, космос; ромбы – плодородие; круги – солнце, дом. Берегиня – символ плодородия земли, богатого урожая. Чудо-дерево – символ вечной жизни. Птицы – символ счастья. Конь – символ солнца.

Учитель: Молодцы, верно. Сегодня смысл этой символики утрачен, утрачена ее роль, как оберега от злых сил, но сохранилась яркая декоративная выразительность и поэтичность. Эти образы входят в нашу жизнь с самого детства.

Стоит попадья, двумя поясами подпоясана (кадка).

Солили овощи и квасили капусту в деревянных кадках. Изготовлялись они из древесины лиственных пород: осины, липы, дуба. Особенно ценились дубовые. Первое упоминание о кадке относится к 997 году.

Назначение этих предметов легко определить (показ утюгов). В прошлом для нагрева их ставили на печь либо в них (угольный утюг) клали горячие угли. Но до появления в крестьянском быту утюгов использовали….

Не шит, не кроен, а весь в рубцах. По скалке катается, одежда выпрямляется (рубель). – его в старину русские женщины использовали для глажения белья. Отжатое вручную бельѐ наматывали на скалку и раскатывали рубелем, да так, что постиранное белье становилось белоснежным. Отсюда и пословица: «Не мытьем, а катаньем». Его форма удобна для работы, а богатое резное узорочье с символами солнца рисует космическую картину. В стирке белья помогал валек. С его помощью женщины выколачивали белье на реке. Широкая, чуть изогнутая поверхность валька с удобной ручкой хорошо приспособлена к ударам по мокрому белью. А если посмотреть на вальки спереди, то они напоминают своей формой женские фигурки. Где же хранились выстиранные и отглаженные вещи? Какой предмет может гордо назваться прадедушкой шкафа? Верно, молодцы! Это сундук, его величество сундук, так как был он самой важной мебелью в доме, потому что хранил добро, был кроватью и сидением одновременно. Он господствовал в доме и богатых и бедных. Мода на сундуки не проходила сотни лет и вернулась в наше время. Родился сундук в Египте. Но русские мастера-сундучники быстро освоили технику изготовления, переделали его на русский лад. И стал сундук исконно русским, «сундуки и коробьи» - коренная русская утварь» - писал В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка». Во многих русских народных сказках говорится о сундуке. Как и все предметы быта, сундук украшали резьбой, росписью. Основная цветовая гамма - золотисто-охристая с введением белого, зеленого и красного цветов. Для прочности сундуки обивали железными полосами. Стригли, щипали, а после чесали, Чисто, пушисто к доске привязали (прялка). Показываю ножницы для стрижки овец и гребень для чески шерсти. После стрижки овец, чтобы очистить шерсть от мусора, перед прядением еѐ разбирали руками или чесали деревянными гребнями.

Прослушивание русской народной песни «Пряха».

(Учащиеся рассматривают прялку-экспонат, слушают рассказ учителя)

Учитель: Без прялки невозможно представить быт русского человека. Красавица прялка была особенным предметом и орудием труда и оберегом. Добрый молодец дарил её в подарок невесте, муж – на память жене, отец – дочери. Прялку-подарок хранили всю жизнь, передавали из поколения в поколение. А предназначалась она для того, чтобы прясть с ее помощью шерсть, а также растительное волокно: лен, коноплю. Прялка состоит из лопасти, ножки, донца, городков и сережек. На донце садилась пряха, к лопасти привязывали кудель (пушистый комок шерсти). Прялки украшались резными узорами и росписью с уже знакомыми нам знаками. Назовите их. Ученик: Солнце, диковинные цветы, звери и птицы, геометрические узоры.

Учитель: Обратите внимание, что мотив солнца присутствует не только в декоре, но и в самой конструкции прялки. Сверху это различные выступы - «городки», обозначающие путь солнца по небосводу. Снизу декоративные «серьги» и круглые розетки на ножке означают «ночное, подземное солнце». При росписи прялки мастера использовали всего четыре цвета: красный, желтый, зеленый, синий – и добавляли черную и белую краску для контуров. Существует множество пословиц и поговорок о прядении, которые подчѐркивают значимость этого ремесла: У ленивой пряхи и про себя нет рубахи. Прялка не Бог, а рубаху дает. Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом. А эта загадка о предмете верном спутнике и помощнике прялки. Найдите его. Чем больше я кручусь, тем толще становлюсь (веретено). Приспособление для наматывания пряжи. Есть о веретене и пословица: «Не велико веретено, а всех одевает оно». С XVIII века получили распространение самопрялки с колесом. Они значительно убыстряли работу. Но орудие древней конструкции не было забыто. Причина в том, что на самопрялке нельзя выделать тонкую пряжу. Лучшие сорта ниток пряли по-старому, на веретене. В итоге беседы делаем вывод: все то, что для нас выглядит простым украшением предметов, для наших предков имело глубокий жизненный смысл. Роспись и резные узоры - это средства выражения миропонимания, отражение отношения человека к природе, **магическая сила оберега от зла и болезней.**

6. Физминутка (1мин.)

Давайте покажем как девушка - пряха, сидя за прялкой, перебирала пальцами шерсть и скручивала ее в нить.

Выше руки поднимаем, нить должна быть длинная, ровная. Работаем пальчиками. Нить тянется сверху - вниз.

7.Постановка художественной задачи (2 мин)

Учитель: Ребята, кто нам напомнит определения понятий «набросок», «зарисовка» и для чего они выполняются?

Ученик: Набросок - это рисунок, который выполнен за короткий промежуток времени и обобщенно передает самое существенное, характерное: основные пропорции, форму изображаемого. Зарисовка это тот же набросок, но уточняющий изображение или его фрагменты в более крупной детальной проработке. Быстрые рисунки - наброски и зарисовки с натуры - выполняют важную роль. Они являются средством изучения натуры, окружающей жизни, накопления знаний и умений. Это вспомогательный материал для работы над композицией.

Учитель: А это значит, что наша работа сейчас … - Совершенно верно! Наброски и зарисовки. Сейчас каждый имеет возможность подробно рассмотреть предметы и выполнить быстрые рисунки тех, которые необходимы для завершения его композиции «Интерьер русской избы». На основе этих рисунков вы можете творчески переработать элементы конструкции и декора предметов, сохраняя их образ. Из всех имеющихся у вас графических материалов, для работы используйте те, которые помогут наиболее точно передать изображаемое.

8. Практическая работа (15 мин) Звучит русская народная музыка. Веду индивидуальную консультационную работу с учащимися.

9 Просмотр и анализ работ. Закрепление новых знаний (5 мин.) Просмотр, анализ, самоанализ работ. Ребята называют изображенные предметы (закрепление новых слов).

10. Домашнее задание (1 мин.) Найти дополнительную информацию о предметах труда и быта крестьян Ярославской губернии, зарисовать их. Посетить краеведческий музей.

11. Итог урока. Рефлексия (1 мин.)

И в старом красоту находим, Хоть новому принадлежим. Чем дальше в будущее входим, Тем больше прошлым дорожим. Вадим Шафран

Вывод: На протяжении всей истории человек создавал предметы, которые обеспечивали его жизнь и быт. При этом он не просто их создавал, но и стремился к тому, чтобы вещи были удобны для пользования и красивы. Достигалось такое совершенство соблюдением единства конструкции и декора: единства конструктивных, декоративных и изобразительных элементов предмета. Такие вещи из предметов, просто необходимых в быту, превращались в произведения народного искусства. Ребята, если урок вам понравился – улыбнитесь. Молодцы, вы сегодня постарались все на оценку отлично! Спасибо вам за урок.