

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки»

«Красавица-матрешка»

Открытое занятие по декоративно-прикладному искусству
«Студия АРТ»

Подготовила:

Долгинцева Вера Сергеевна – педагог

дополнительного образования

г. Петропавловск - Камчатский

2020 год

Тема: «Красавица - матрешка».

Цель:

1. Создать условия для восприятия учащимися новой учебной информации.
2. Дать представление детям о русской матрешке, как об одном из старинных народных промыслов.

Задачи:

1. Познакомить с декоративно-прикладным искусством - русской матрешкой.
2. Развивать у детей способность самостоятельно осваивать окружающий мир путём изучения культурного наследия разных эпох и народов; развивать познавательный интерес, интерес к истории и культуре России, творческие способности, фантазию и наблюдательность.
3. Воспитывать у детей эстетический и художественный вкус, прививать любовь и уважение к промыслам народного творчества.

Оборудование к занятию:

1. Мультимедийный диск с презентацией “Красавица-матрешка”.
2. Беседа на темы: «Матрёшки из Сергиева Посада», «Семеновская матрешка», «Матрёшки из Полховского Майдана».

Наглядный материал:

1. Презентация “Красавица-матрешка”.
2. Иллюстрации с изображениями матрешек.

Содержание занятия:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели занятия.
3. Объяснение нового материала.
 - а) беседа о возникновении и видах русской матрешки;
 - б) особенности изготовления и этапы росписи матрешки.
4. Практическая работа.
5. Подведение итогов занятия.

Ход занятия.

1. Организационный момент.

Учитель: Добрый день, ребята. Я рада снова приветствовать вас на занятиях декоративно-прикладного творчества. Надеюсь, что настроение у вас отличное и, вы, несомненно, готовы к новым открытиям и творческим начинаниям.

Мы хотя и небольшие
Но такие славные:
Все цветами расписные
А одна- за главную
Есть среди нас и крошки
Кто же мы ? (матрешки)

А вы знаете, что в каждой стране есть свои сувениры. И в нашей огромной стране России, тоже есть свой сувенир. Как думаете, какой? (*матрёшка*).

Алый шелковый платочек
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может 3, а может 6.
Кукла первая толста, а внутри она пуста,
Разнимается она на две половинки.
В ней живет еще одна кукла в серединке.
Разрумянилась немножко.
Наша русская (матрешка).

2. Сообщение темы занятия.

И сегодня мы с вами обратимся к уникальной деревянной кукле-матрешке. Узнаем о ее происхождении, особенностях изготовления и попробуем выполнить эскиз своей авторской матрешки. (Слайд № 1).

3. Объяснение нового материала.

Если вы считаете “русскую матрешку” исконно русской игрушкой, то вы ошибаетесь. Первая русская матрешка была выточена и расписана в московской игрушечной мастерской только в 90-х годах XIX века.

Своим происхождением она обязана старому японскому мудрецу. (Слайд № 2)

Этот японский образец, выполненный с большим юмором, представлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца Фукурума (божество счастья и долголетия) - лысоватый старичок с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий.

Однажды эту традиционную японскую игрушку увидел русский художник Сергей Малютин. Он тут же набросал на бумаге русский вариант забавной фигурки. (Слайд № 3-4)

Первая матрешка представляла собой детскую группу: восемь кукол изображали детей

разных возрастов, от самой старшей (большой) девушки с петухом до завернутого в пеленки младенца.

Ее создателями были токарь Василий Звездочкин, который выточил первых деревянных кукол и художник Сергей Малютин.

Изначальные сюжеты русских матрешек были исключительно женскими: румяных и полных деревянных красных дев рядили в сарафаны и платки, изображали их с кошками, собачками, корзинками, цветами, хлебом-солью и т.п. Неожиданно выяснилось, что русские матрешки пользуются большой популярностью в Европе, особенно в Германии и Франции. В начале XX-го века начался просто массовый вывоз матрешек за границу. Собственно в это время за матрешками и закрепилось репутация “исконно русских”.

- Интересно и то, что после появления первой матрешки в разных районах России художники начали расписывать матрешек, так понравилась им кукла Матрена! И все они делали это по-разному.

Давайте познакомимся с матрешками разных районов России.

Выступления учащихся:

1. Матрёшки из Сергиева Посада (Слайд № 5)

Я из Сергиева Посада. Встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор на переднике узор.

Знаменит платочек мой разноцветною каймой.

До конца 90х годов XIX века матрёшки изготавливались в московской мастерской “Детское воспитание”, а после её закрытия производство и роспись матрёшки освоили учебные показательные мастерские в Сергиевом Посаде, старинном центре по изготовлению игрушек. Именно здесь вскоре началось массовое производство этой игрушки, и был выбран тип матрёшки, которую называют **Сергиево-Посадской или Загорской**. Бурный расцвет искусства изготовления и росписи Сергиево-Посадской матрёшки в первые десятилетия XX века был настолько своеобразен, что определил стиль росписи матрёшки в России на многие годы. В это время были созданы основные типы росписи сергиево-посадской матрёшки, главной отличительной чертой которой является стремление отобразить в росписи современную жизнь. Сергиев Посад был колоритным исконно русским городком. Большая базарная площадь, расположенная напротив монастыря, почти всегда была заполнена пёстрой шумной толпой: купцами, монахами, богомольцами, ремесленниками. В 1910 году в Сергиевом Посаде была организована артель “Кустарь-художник” - куда вошли почти все местные мастера. В 1928 году она была преобразована в фабрику игрушек, существующую и по сей день. Матрёшка из Сергиева Посада имеет ряд отличительных черт: приземистую форму, верх, плавно переходящий в утолщающую нижнюю часть фигурки, роспись гуашью и лаковое покрытие.

2. Матрёшка семёновская (Слайд презентации № 6)

Я из тихого зеленого городка Семёнова.

Я в гости к вам пришла.

Букет цветов садовых розовых, бардовых

В подарок принесла.

Одним из основных центров по изготовлению и росписи матрёшек является город Семёнов Нижегородской области. Семёновские матрёшки легко узнаются по довольно большому не окрашенному плоскостям и пышному букету фантастических цветов на фартучке. По сравнению с Сергиево-Посадской она казалась стройнее и наряднее, на ее переднике впервые расцвели букеты алых роз с ярко-зелеными листочками. Немного позже таких же ярких матрешек научились вытачивать Полоховском Майдане под Нижним Новгородом и в соседнем с ним Крутце. Именно здесь родилась знаменитая хохломская роспись, в орнаментальных рисунках которой есть мотивы, восходящие к культуре древней Руси. В своей росписи семёновские мастера идут от традиций “травного” орнамента Древней Руси. Мастера-семёновцы оставляют больше не окрашенного дерева, расписывают матрёшку анилиновыми красками, затем лакируют. Вначале намечают росчерком тонкой кисточки контуры лица, глаза, губы, наводят румянец. Затем рисуют платок на голове у матрёшки, рисуют юбку, передник, руки. Основной композиции в росписи семёновской матрёшки, считается фартук, на котором изображён букет пышных цветов. В манере исполнения этого букета и просматриваются приёмы росписи древнерусских мастеров. С течением времени рисунок букета как бы наливался соками трав, становился более плотным, красочным и живописным. В настоящее время мастера используют в росписи три цвета – красный, синий и желтый, варьируя сочетания цветов платка, сарафана и фартука. Главным в колорите семёновской матрёшки является решение основного цвета в букете, который задаёт тон всему цветовому строю. Букет по традиции располагается на фартуке асимметрично, несколько смещён вправо. Семёновские токари создали свою форму матрёшки, которая в отличие от Сергиево-Посадской матрёшки имеет большую стройность, относительно тонкий “верх”, который резко переходит в утолщённый “низ”. Знаменитая семёновская матрёшка отличается от матрёшек других центров своей множественностью; в неё вкладывают до 15-18 разноцветных кукол. Именно в Семёнове была выточена самая большая 72-местная матрёшка, диаметр которой 0,5 метра, а высота 1 метр.

3. Матрёшки из Полховского Майдана (Слайд № 7)

*А я, подружка из Майдана.
Могу я стать звездой экрана.
Украшен мой наряд цветами
С сияющими лепестками
И ягодами разными,
Спелыми и красными.*

Своей формой полховская матрешка заметно отличается от своих сергиевских и семеновских сестер. Кроме того, удивляет ее необыкновенное многообразие от множественных, подчеркнута вытянутых по вертикали фигурок с маленькой, жестко очерченной головкой до примитивных одностепенных фигурок – столбиков и толстеньких, похожих на грибки, куколок. Роспись полховских матрешек строится на сочетании малиново-красного, зеленого и черного цветов по предварительно нанесенному тушью контуру. “Цветы с наводкой” – наиболее типичная и любимая в Полховском Майдане роспись, более близкая и “пестрение” – украшение при помощи отдельных мазков, “тычков” и точек. Мастера Полховского Майдана, как и мериновские и семеновские соседи, расписывают матрешку анилиновыми красками по предварительно загрунтованной поверхности. Красители разводятся спиртовым раствором. Роспись же сергиевских матрешек производится без предварительного рисунка гуашью и лишь изредка акварелью и темперой, а интенсивность цвета достигается при помощи лакировки.

Учитель:

5. Авторская матрешка (Слайд № 9-10)

В настоящее время фантазии современных художников нет границ. Традиционный тип Сергиево-Посадской матрёшки, держащей в руке какой-нибудь предмет, в настоящее время пополнился многочисленными вариантами матрёшек – девушек, женщин, иногда даже пожилых, с корзинами, полными фруктов, самоварами и лукошками. Все большее распространение получают матрешки, на фартуках которых изображены сюжеты из русских народных сказок. Художники, обладающие достаточным техническим мастерством, воспроизводят эти сцены в технике лаковой миниатюрной живописи декоративного Палеха или реалистического Федоскина. Заметнее становится тенденция использовать в росписи современной матрешки декоративные мотивы, характерные для традиционных центров русской народной культуры.

6. Кузнецкая матрешка (Слайд презентации № 11)

В 1990-х годах в городе Новокузнецке появилось общество с ограниченной ответственностью «Творчество», в котором зародилась идея создания своих матрешек. Кузнецкая матрешка появилась в 1992 году. Да мастера, конечно, понимали, что матрёшка – один из символов России, можно сказать, бренд. Их всегда было очень много, но кузнецкие мастерицы не хотели просто повторить чей-то опыт. Кузнецкая матрешка, безусловно, «подпитывается» и хохломскими и городецкими, и другими видами росписей, но элементы этих росписей видоизменяются, сливаются с сибирским видением декора. Кузнецкие мастера пошли дальше, сделав матрёшку сюжетной. Новокузнецкие матрешки отличает динамичность, характерность. Они поют частушки, песни, водят хороводы, играют в разные забавы.

Это образ застенчивой девочки из провинции, способной радоваться красоте незатейливого цветка, возвращает человека к вечным ценностям добра и любви.

К кузнецкой матрёшке нужно подходить с разглядыванием, чтобы не пропустить ни одного нюанса настроения, определить её отношение к жизни. Здесь нет неизменной застывшей маски традиционной многоместной куклы, каждый раз – новая история, которая легко считывается с эмоциональных «героев». Они улыбаются и плачут, смеются и кокетничают. Открываешь матрешку - и сказка продолжается, чуть меняется характер, а может быть и вовсе появляется новый герой.

Все матрёшки живые, персонажные, индивидуальные. Маргарита Даутова, ведущий художник мастерской, как по нотам, могла разыграть любую эмоцию. Матрёшка перестала быть исключительно детской игрушкой, поклонниками кузнецкой красавицы стали взрослые люди, появились коллекционеры. К слову, одна из кукол под названием «Моцарт» живёт сейчас в музее Зальцбурга (Австрия). Эта пятиместная матрёшка, первая из именных, имеет не только портретное изображение великого композитора, но и знакомит с пейзажами городов, взятых со старинных гравюр, связанных с жизнью творца.

(Слайд № 12)

Рассказывая о матрешке нельзя не упомянуть о Музее игрушки в Сергиевом Посаде. Он расположен в семи минутах ходьбы от станции, в красивейшем месте города, на горе Волокуше, напротив Троице-Сергиевой лавры, в старинном красивом двухэтажном здании. Музей основан художником, педагогом Николаем Дмитриевичем Бартрамом в 1918 году.

Сюда приезжают ребята и взрослые из разных уголков страны чтобы посмотреть на современные и старинные игрушки. Наряду с другим множеством экспонатов здесь представлены целые коллекции матрешек. Среди них и первая матрешка, расписанная известным художником С.В.Малютиным. Здесь можно ознакомиться с различными школами росписи: сергиево-посадской, семеновской, полхов-майданской и другими.

В стенах музея хранится более 30 тысяч игрушек разных народов мира. Если Вы будете в Сергиевом Посаде, не упустите возможность посетить знаменитый Музей игрушки.

- Интересно, а как же рождается матрешка? (Слайд № 13)

(Слайд № 14).

Делают матрешек из лиственницы, липы и осины, срубленных обязательно ранней весной.

Древесина выдерживается два - три года, затем обтачивается на станках, тщательно обрабатывается.

Мастер придирчиво выбирает материал для куклы, ищет такой, чтобы не было ни сучка, ни трещинки, и, только убедившись в качестве заготовки, приступает к работе.

Сначала точит самую маленькую матрешечку, порой она бывает совсем крошечной, меньше ногтя, затем больше, больше...

Этапы росписи матрешки. (Слайды презентации № 15 - № 21)

Технологический процесс изготовления матрешки довольно сложен. Он длится более 20 дней.

Выточенную на токарном станке куклу нужно загрунтовать. Для этого каждую фигурку вручную натирают раствором крахмала три-четыре раза и сушат поочередно при комнатной температуре. После этого расписывают анилиновыми красками или гуашью. Процесс росписи матрешки поделен на три операции. Одни художницы наносят контур – вырисовывают на деревянной заготовке лицо, фартук, руки, платочек, другие закрашивают платок и фартук одним цветом - кроют, а третьи художницы украшают фартук и платок цветами. Когда краски высохнут, фигурки покрывают лаком и сушат при комнатной температуре 20-30 градусов С.

- Шлифовка заготовки
- Обводка контура узора
- Прорисовывание фона
- Прорисовывание деталей
- Окончательная обводка
- Лакировка

4. Практическая работа

- Сегодня вам, ребята, предстоит выполнить эскиз своей матрешки. Ваша матрешка может быть семеновской полховской, загорской, а может быть и авторской. Помните, что в процессе работы вы должны придерживаться той техники росписи, которая соответствует выбранной вами матрешке. Ни в коем случае не смешивать эти техники.

- Итак, переходим к выполнению нашей практической части.

Последовательность выполнения работы (на партах):

1. Нарисовать лицо вам поможет круг.

2. Нарисуй платок

3. Проведи вертикальную линию от макушки до самого низа.

4. Осторожно нанеси карандашом на лице 2 горизонтальные линии. Верхнюю часть круга занимают волосы (традиционная прическа – на прямой ряд), в средней части – глаза, а в нижней – губы и щеки. Носик обозначим 2 точками на нижней горизонтальной линии. (Вот наша матрешка и стала с носиком).

5. Обрати внимание, как у матрешки нарисованы руки.

6. Заполни передний фон сарафана матрешки букетом цветов.

7. Раскрась матрешку. Декоративные цветы, украшающие матрешку, не должны появиться ранее того, как будет подготовлена однотонная раскраска основных частей одежды матрешки.

Дети выполняют эскизы матрешки, используя иллюстрации, карточки с элементами росписей.

5. Подведение итогов

- Итак, ребята, вы сегодня познакомились с разными матрешками, а теперь расскажите, о том, что самое интересное для себя вы сегодня узнали о матрешке. (Ответы и рассказы детей)

- На доске вы видите иллюстрации с разными матрешками (приложение). Попробуйте определить к какому центру по изготовлению матрешек они относятся (прикрепить карточку с названием или подписать под каждым изображением).

Итогом работы является обсуждение эскизов своих матрешек. Каждый ребенок может дать имя своей будущей матрешке и рассказать, какие элементы он использовал в своей работе.

На этом наш урок подошел к концу, я благодарю всех за работу и желаю вам быть:

Мудрыми
Аккуратными

Творческими
Работоспособными
Естественными
Шаловливыми
Культурными
Активными в жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исаев А.А. Промыслы Московской губернии Т.2-М., 1876.
2. М.А. Некрасовой и др. – Мн.: Мисанта, 2004
3. Мифы в искусстве. Рене де Моран М.: ИНФРА-М, 2005.
4. Народные художественные промыслы. общ. ред.
5. О матрёшке. Культура. Искусство. СМИ. www.library.ru.
6. Русская матрешка. М.: Мозаика 2003
7. Русская матрешка. Редактор Н.А.Федорова «ИНТЕРБУК»1992.
8. Русская народная роспись по дереву. М.,1970

ПРИЛОЖЕНИЕ

