МУ ДО ДДТ

Пачелмского района

Занятие на тему:

«Калужская игрушка»

Возраст учащихся 6-13 лет

Объединение «Волшебная глина»

Педагог дополнительного образования

Бехтерева Лариса Камильевна

Пачелма

2016 год

Цель занятия: формирование личности, основ целостной эстетической культуры, мировоззрения, развитие творческих способностей, образного мышления в процессе знакомства с народными промыслами России.

Задачи:

создать атмосферу увлекательного эстетического познания народных промыслов России.

Познавательные*:*

знакомство с народными промыслами России, традиционной Калужской глиняной игрушкой, отличительными особенностями и средствами художественной выразительности народного декоративно-прикладного искусства.

Развивающие:

развитие личности, творческих и познавательных способностей, эстетического восприятия, фантазии, воображения, самостоятельного мышления, основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), наблюдательности, сенсорных способностей и глазомера, моторики пальцев и координации движений.

Обучающие:

овладение приемами и навыками художественной лепки из глины, создание художественного образа традиционной Калужской глиняной игрушки, формирование творческого и практического опыта, совершенствование умения стилизации.

Воспитывающие:

воспитание духовно-нравственных качеств, художественно – эстетического вкуса, чувства патриотизма, уважения к достоянию культурного наследия России, трудолюбия, аккуратности, взаимоуважения и самоуважения, позитивного восприятия окружающего мира.

Предшествующая работа: знакомство с народными промыслами России.

.

Материалы и инструменты:

Компьютер, презентация «Калужская народная игрушка», иллюстративный материал, музыкальное сопровождение, глина, салфетки, стеки, губка, шлиц, вода.

Ожидаемый результат: формирование мировоззрения, творческого опыта учащихся, сознательное овладение приёмами художественной лепки.

Ход занятия:

№	Этапы работы	Содержания занятия
1	**Организационный момент** ***Цель для учащихся****:* Подготовиться к занятию, организовать рабочее место, настроиться на выполнение заданий. ***Цель для педагога****:* Организация начала занятия, создание психологического настроя, активация внимания, мотивация учащихся для дальнейшей деятельности. ***Метод организации работы учащихся на начальном этапе:*** ритуал приветствия – коммуникативная игра	**Ритуал приветствия***: 1 мин.* - Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я рада вас всех видеть! Поднимите руки, кто любит играть? -Давайте поиграем и игру «Мастера», для этого сначала нужно надеть специальную одежду мастеров: фартучки и нарукавники. **Коммуникативная игра «Мастера»** - Кто мы сегодня? - Мастера! *(учащиеся по кругу передают друг другу приветствие, хлопая по очереди в ладоши так, чтобы получилось как ложно быстрее)* - А теперь подготовим рабочее место к занятию. - Чтоб работа закипела Приготовим всё для дела Тряпку ровно расстели Глину лучше разомни Стеки, губка – всё готово? - Готово! - Молодцы мастера! - Как правильно обращаться с материалами и инструментами? - При работе обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности. **Инструкция по технике безопасности**. *1 мин* 1. С глиной нужно обращаться очень аккуратно, избегать её попадания в глаза, уши, рот, нос и на лицо, не испачкать одежду и окружающие предметы. 2. Стеками нужно работать осторожно, не махать и не тыкать ими вокруг себя, чтоб не поранить себя и окружающих. 3. Если руки в процессе работы загрязнились, нужно подойти к ведру с водой, помыть их и вытереть полотенцем. 4. В конце работы нужно обязательно навести порядок на рабочем месте: убрать оставшуюся глину в ведро, стеки помыть, протереть стол, салфетку и губку убрать в пакет для грязных салфеток, руки помыть с мылом в туалете.
2	**Актуализация знаний для изучения нового материала .** ***Цель для учащихся****:* включитьсяв активную работу, вспомнить изученные народные промыслы России. ***Цель для педагога****:* Вовлечь учащихся в активную деятельность, вызвать интерес к новой теме, проверить знания, необходимые для изучения нового материала, установить пробелы в знаниях. ***Методы работы:*** наглядный, проблемно-поисковый. ***Формы работы:*** Мини-исследование. ***Критерии достижения цели:*** активность, самостоятельность мышления, осознанность знаний учащихся. ***Действия педагога, если учащимся не удаётся достичь цели:*** задаются наводящие вопросы. ***Методы организации совместной деятельности учащихся:*** индивидуальная работа, работа в подгруппах. ***Методы стимулирования учебной активности учащихся:*** словесное поощрение, ситуация успеха. ***Методы оценивания ответов учащихся:*** самооценка, взаимопроверка. ***Критерии оценивания ответов учащихся:*** осознанное знание отличительных особенностей народных промыслов и средств художественной выразительности.	- Великая наша страна Россия славиться народными талантами. В каждом её уголке есть свои традиционные народные промыслы. - Ребята, какие народные промыслы России вы знаете? - Дымково, Гордец, Каргополь. **Мини-исследование** *5 мин.* - Определите, к какому промыслу относятся представленный вам изобразительный материал. По каким признакам вы это определили? - Молодцы! **Беседа** *1 мин* - Сегодня я хочу познакомить с Калужской глиняной игрушкой Я расскажу вам историю. С древних времен в русских деревнях и селах люди занимались каким-нибудь ремеслом. Популярной была лепка из глины. Одним из очагов народного творчества является деревня Хлуднево Калужской области. В тех краях в почве много глины, из-за чего было трудно выращивать урожай. Таким образом, жители деревни и приноровились к гончарному искусству. Мужчины делали керамические трубы, горшки, декоративную посуду, а женщины, тем временем, лепили игрушки и свистульки.
3	**Основная часть** **Изучение нового материала** ***Цель для учащихся****:* приобрести творческий и духовный опыт в процессе изучения Калужского народного промысла ***Цель для педагога****:* создать условия для успешного овладения новыми знаниями о калужском народном промысле, умениями и навыками творческой работы. ***Основные положения нового учебного материала:*** познакомить учащихся с традиционным калужским народным промыслом. ***Формы и методы изложения нового учебного материала:*** словесный, объяснительно- иллюстративный, практическая творческая работа. ***Формы и методы организации деятельности учащихся***: индивидуальная творческая работа. ***Критерии уровня внимания учащихся:*** активность,самостоятельность, устойчивый интерес к учебной деятельности. ***Методы мотивирования учебной активности учащихся:*** словесное поощрение, позитивная оценка, ситуация успеха.	**Презентация «Калужская глиняная игрушка»** Из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки, передаются народные представления о жизни, труде, красоте. Калужская игрушка близка к произведениям фольклора, отражает национальные особенности русского народного творчества. Веками вырабатывались приемы рациональных форм, наиболее удачные находки передавались от мастерицы к мастерице. Для своих игрушек местные мастерицы используют синюю глину, которая находится тут же за деревней. Её рубят, поливают водой и тщательно месят. Вязкая, однородная, масса легко мнётся, как тесто, формируется, позволяет свободно вытянуть форму игрушки целиком. Изготовление калужской игрушки истинно рукотворный процесс, в котором очевидна нерасторжимая связь ремесла и искусства. Любо смотреть, как лепят мастерицы, почти не глядя, знают наизусть каждое движение, искусно приминают, гладят. вытягивают. Всё кажется просто и легко, игрушка будто появляется сама собой. А мастерица в это время рассказывает, спрашивает, вспоминает. К каждой игрушке найдётся у неё меткая приговорка, прибаутка, даже целая история. Живая, рукотворная форма игрушки сохраняет следы лепки, передаёт движение пальцев, даже их усилие. Всё это окончательно закрепляется при обжиге. Готовые (слепленные) игрушки сначала сохнут на воздухе сутки или двое. Досушивают их на печке (или в печке), пока не посветлеют. Сушат в печке на сковородах и противнях, перед окончательным обжигом прожаривают в печке, и только затем обжигают в горнах (на огородах, внизу у воды, у речки Сталовушки). Раньше, да и сейчас игрушку обжигают в тех же горнах, где и посуду. Но лет 15 назад хлудневцы придумали рационализацию - горны для обжига только игрушек. Небольшая кирпичная печка с металлическим диском от автомобильного колеса. Игрушки выкладывают на дно диска, под ним топка, куда постепенно подкладывают дрова. Сначала игрушки прогревают, а потом, когда пойдёт настоящий опар. кладут хорошие дрова "на запал". Горн покрывают сверху черепицей, листами железа, часа три идёт обжиг. В процессе обжига происходит удивительное превращение - изделие меняет свой цвет, глина теряет природную окраску и становится бело-розовой, с мягкими оттенками серого и жёлтого. По цвету и определяют готовность изделий после обжига. А затем идет роспись (раскраска), т.е. нанесение на игрушку узора с определённым значением. В росписи удаётся достигать удивительной гармонии. Роспись здесь легкая, штриховая и точечная. Представляют интерес и знаки орнамента на глиняной игрушке. Первые знаки орнамента, которые до сих пор встречаются в росписи игрушки, были связаны с первобытной охотой. Наиболее распространены ромбы разной формы с прерванными линиями, заходящими один в другой. На поверхности глины они создают красивый узор. Этот рисунок, перенятый народными мастерицами у природы, дошёл до наших времен. Сначала это был знак счастливой охоты, а позже он стал знаком земли и плодородия. Выделенный рисунок ромба стал со временем знаком неба, солнца, жизни. В земледельческий период появляется ещё один знак плодородия: знак засеянного поля - квадрат с вписанным в него крестом и точками (зерном). Но самым распространенным орнаментом был знак солнца - солярный знак. Он получил великое множество вариантов. Это и бесконечное разнообразие крестов, крест - в круге, розетки, свастики (гашмированный крест). Распространены в раскраске глиняной калужской игрушки знаки воды и дождя - волнистые и прямые параллельные вертикальные и горизонтальные линии, колоса и травы - точки, пучки точек разного цвета. Расписывают в деревне Хлуднево обычно не всю игрушку, а отдельные её детали: хохолки, крылья, рога, уши, хвосты, часть туловища. Основным же цветом остаётся натуральный бело - розовый фон глины. Для росписи используются в основном яркие цвета: красный, малиновый, зеленый. Эти цвета являются типичными для калужской вышивки, народного костюма. Каждый цвет имеет свой смысл. Красный – цвет земли, символ огня, красоты; зеленый – символ возрождения жизни; желтый – цвет солнца; синий – цвет воздуха и т. д. Для росписи игрушек применялись сначала минеральные краски и различные глины, смешанные с яйцом и молоком, но чаще краски, добытые из цветов и растений: \чёрная - из отвара ольховых веток; оранжевая - из молочая, зверобоя; светло-жёлтая - из цветов ромашки; тёмно-синяя - из цветов сон-травы, васильков; зелёная - из чёрной ржи; жёлтая и коричневая - из гречневой половы, желухи лука. Главным орудием труда в раскраске раньше были соломинки. Из городов в середине XIX в. пришли яркие анилиновые красители ("фуксин"-"куксин"), мастерицы расписывают уже не соломинками, а перышком или косточками. Отличительным сюжетом калужского промысла является знаменитое дерево – «Древо жизни», собирательный образ природы, дающий жизнь всему живому. Этот сюжет особый, Калужский, не имеющий аналогий в игрушке других регионов. Основное назначение древа жизни - оберег, в различных вариантах исполнения: с птицами, животными, людьми оно принимает каждый раз свой особый смысл. В калужской игрушке он существует во множестве вариантов: с птицами, гнездами, с барыней, с разнообразными животными у всех мастериц. Так, бессознательно, на уровне интуитивного развития традиции, хлудневские мастерицы реализуют в своих игрушках принцип одухотворения, «очеловечивания» разнообразных творений природы. «Древо Жизни» – уникальный мотив калужской игрушки. Хотя сами мастерицы объясняют его очень просто: «Наверху космос – там сидит «чаровница» (баба с чаркой) и посылает на землю дождь. Пониже – воздух – птицы в гнездах. А внизу, у корней дерева – земля – медведь сидит на гармошке играет». Согласитесь, это уже целая народная система мироздания, такая, какой ее понимают мастерицы, в искусстве и жизни которых есть нечто схожее с жизнью природы. Образ «Древа жизни» и поныне глубоко выражает самую сущность калужского народного искусства, является его художественно-выразительным символом Раскраска Древа Жизни– в основном вертикальные и горизонтальные полосы. Розетки, кресты, мазки, точки. Вертикальные синие и красные полосы изображают засеянное поле, вертикальная зигзагообразная лента – дождь, крест – солнце –солярный знак и точки зелёные – зерно. Чрезвычайно интересную группу калужских глиняных игрушек составляют женские фигурки, так называемые «бабы». Это разнообразные по своей пластической трактовке женские фигурки, обнаруживающие по своему характеру некоторое сходство со снеговыми бабами, держащими, обхватив руками, одного или несколько детей, либо животных и птиц. В сюжетном репертуаре калужских игрушек есть и женские фигурки с воздетыми руками-ветвями, с птицами на плечах и у ног. Особое место занимают игрушки со вторым смыслом. Они делятся на две группы: те, которые надо как-то повернуть, чтобы увидеть другой сюжет, и те, на которые надо только смотреть и заметить второй сюжет, не меняя положения игрушки - это своего рода народные головоломки. Ещё одна особенность калужского промысла, это ”мокрый соловей”- маленький горшочек, скрученный на гончарном круге со вставленным в него свистком. Если в него налить немного воды и подуть, то получается интересный, переливчатый звук, очень похожий на трель соловья. Некоторые из мастериц лепят свистульки. Это небольшие игрушки около 7-8 см, имеющие весьма устойчивую традиционную форму: коленообразное изогнутое тулово свистка, в одном конце которого – отверстие для свистка, а на другом – одна, реже несколько фигурок. Обычно птичка «соловей» (а вернее кукушка – самый распространённый мотив калужской пластики) или же голова солдатика, всадника или лошадки, курочка, кавалер с барышней. Кроме свистулек, мастерицы делают и грематушки. Иногда это просто глиняный полый цилиндр с глиняными шариками внутри. Или эта грематушка сделана в виде куклы, в колоколе юбки которой замурованы небольшие глиняные камешки. Которые и гремят при малейшем сотрясении игрушки, поскольку и они затвердели в процессе обжига, превратившись в звонкие шарики. - такая вот разговорчивая "грематушка". В отделке и в лепке игрушек происходят заметные изменения, особенно в последние годы. Если раньше мастерицы "делали всё сопелки" да "грематушки", теперь стали лепить деревья, высоких барынь, крупных петухов, лодки. Начали "белить" игрушку. Но по-прежнему все мастерицы лепят "свистки-лежачки" и "сопелки на ножках", кукол "грематух", барынь, коников. Множество фигурок и деталей мастерски соединяют игрушечницы в скульптурные композиции: "петушки-соловьи", коники, медведи, собаки и человечки, цветы и листья, головки разных зверей и животных, лапки и хвостики - все эти отдельно изготовленные элементы лепятся, привязываются, примазываются друг к другу, вырастая из единого ствола, олицетворяя сильное и плодоносное дерево, когда-то "Дерево жизни". Ему уподоблены и всевозможные свистульки, напоминающие сучочки, ветви с гнёздами, дупла с выглядывающими оттуда зверюшками и птичками. Уже несколько столетий традиционная калужская глиняная игрушка выполняет роль произведений искусства, является образцом художественного творчества Промысел игрушки возник в 1-й половине XIX века в среде местных гончаров. По данным Всесоюзной переписи мелкой промышленности 1929 года, в деревне Хлуднево Думиничского района из 130 домохозяйств в 76 занимались гончарным производством. Как правило, мастера работали семейно, сдавая свои изделия перекупщикам или самостоятельно продавая её на базаре. Причем мужчины только посуду, а женщины лепили и расписывали игрушки. Гончарный промысел в Хлудневе развивался до середины 1950-х гг. Мужчины возили свои изделия на рынки Сухиничей и Жиздры, и благодаря глиняным игрушкам торговля у них шла гораздо лучше, чем у других горшечников и крыночников. Но затем в колхозах ввели денежную оплату, выросла оплата по трудодням, и работать на ферме или на полевых работах стало выгоднее, чем заниматься гончарством. Да и спрос на глиняную посуду упал. Постепенно практическое занятие превратилось в хобби. Но хлудневские женщины продолжали лепить свистульки и грематухи. Интерес к их творчеству родился в 1969—1971 гг., после публикаций в центральной прессе и участия во Всесоюзных выставках. О калужской игрушке узнала вся страна. Изготовлением калужской глиняной игрушки сейчас занимаются потомственные мастера в деревне Хлуднево, а также мастера в поселке Думиничи, дети и внуки хлудневских мастеров в городе Калуге. -Ребята, понравились вам работы калужских мастеров? - Да! -Хотите сами попробовать сделать такие красивые игрушки? - Да! - Давайте слепим к Новогодним праздникам подарок для своих близких – символ 2017 года – «Петушок» **Мастер класс*.*** *10 мин* Поэтапная демонстрация лепки фигурки «Петушка» в стиле Калужского народного промысла - Сегодня мы слепим глиняную игрушку «Петушок» в стиле Калужского народного промысла, но сначала разомнём наши пальчики. **Пальчиковая гимнастика** *1 мин* « Мальчик-пальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил, С этим братцем щи варил, С этим братцем кашу ел, С этим братцем песни пел!» «Ладонь – кулак» «Рожки да ножки» «Перекаты» **Творческая практическая работа***. 45мин* (*Звучит народная музыка*) **«Петушок»** **1 этап : Заготовка** * Представьте себе, каким будет ваш петушок. Сделаете небольшой эскиз. * Разделите глину на две части, большую и маленькую. * Из большой части сделайте шарик, потом сформируйте из него конус-морковку * Загните половину конуса с острого конца вверх на 90 градусов. * Отогните острый кончик вперёд, чтоб получился носик петушка * Тупой конец конуса расплющиваем и формируем хвост петушка * Из оставшейся глины отделяем кусочек и формируем усечённый конус, прилепляем ножки – подставку петушка. **Физкультминутка *1 мин*** *Игра «Любопытная Варвара»* Играть в игру нужно стоя, в позиции ноги на ширине плеч, руки книзу, расслаблены. «Любопытная Варвара смотрит влево (повернуть голову влево и 3 секунды удерживать в таком положении), смотрит вправо (то же упражнение, только голова вправо). А потом опять вперед – тут немного отдохнет (голову повернуть вперед и смотреть перед собой 3 секунды). А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех! (Поднять голову вверх и смотреть на потолок 5 секунд). Возвращается обратно – расслабление приятно! (Вернуться в исходное положение – взгляд вперед). А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! (Голову медленно опустить вниз и прижать подбородок к груди). Возвращаемся обратно – расслабленье так приятно! (Голову опять поднять и смотреть перед собой, расслабить мышцы). *«Урони руки»* Предложить ребенку поднять руки в стороны и немного наклониться вперед. На раз-два-три рукам нужно дать свободно упасть, при этом снимая напряжение с плеч – руки должны повиснуть и качаться самостоятельно, пока не остановятся. *«Танец плеч»* Малыш должен сначала как можно выше поднять плечи, а затем свободно опустить их, словно сбросив вниз. *«Мельница»* Имитировать движение мельницы руками: вытянув их, делать круговые маховые движения вперед и вверх, затем – назад и вверх, и так несколько кругов. **2 этап : Детальная проработка** - Делаем из глины 5 маленьких шариков, формируем из них капельки - конусы. - При помощи шлица прилепляем 3 капельки – гребешок петушка и 2 капельки – ожерелье - Делаем из глины 2 крохотных шарика – глазки, при помощи шлица прилепляем из к головке петушка, делаем в середине дырочку – зрачок глаза. - Делаем из глины 2 больших шарика, формируем из них капельки, расплющиваем, при помощи шлица прилепляем крылышки петушка. - А теперь оцените свою работу в целом – достигли ли вы выразительности образа, может быть что-нибудь нужно поправить и дополнить. Чтоб свежим взглядом лучше увидеть необходимые поправки, предлагаю вам отвлечься и сделать упражнения для глаз **Гимнастика для глаз.***1 мин* 1. Поморгайте 15 – 20 раз. 2. Посмотрите вправо, влево, вверх, вниз 3 – 5 раз. 3. Повращайте глазами сначала влево, затем вправо 3 – 5 раз. 4. Поморгайте 10 раз. 5. Крепко закройте глаза, надавливая веками на глазные яблоки. 6. Встаньте у окна. Наметьте на стекле точку напротив глаз. Один глаз закройте ладонью. Другим 5 сек. смотрите на точку, затем в окно 6 – 8 раз каждым глазом. 7. Поднимите палец на уровень глаз. Закрыв один глаз, другим смотрите на палец, затем вдаль 6 – 8 раз каждым глазом. 8. Поморгайте 20 раз. -Теперь, ваши глаза отдохнули, и вы лучше справитесь с завершающим этапом работы. **3 этап: Завершение творческой работы** - Согласно вашему творческому замыслу, вы можете добавить какие-то детали (гармошку, балалайку, и т. д.), что-то доделать, поправить, загладить. .
4	**Закрепление учебного матери ала** ***Цель для учащихся****:* представить свою творческую работу. ***Цель для педагога****:* установление правильности и осознанности усвоения новой темы. ***Формы и методы достижения поставленной цели:*** демонстрация творческих работ, обсуждение, самоанализ, взаимопроверка. ***Критерии степени освоения материала****:* - выразительность образа - творческий подход - аккуратность выполнения работы и выбора средств художественной выразительности - самостоятельность - успешность выполнения задания - правильность ответов на вопросы	**Выставка работ учащихся.** *5 мин* Сейчас каждый из вас продемонстрирует свою собственную работу. *После просмотра выставки учащиеся анализируют результаты работы. Педагог даёт оценку работ учащихся, выявляет творческие достижения, сильные и слабые стороны, задаёт наводящие вопросы по пройденному материалу. Самоанализ: учащиеся высказывают своё мнение, что удалось, что хотелось бы поправить. Взаимопроверка: высказывают своё мнение, что понравилось в работах товарищей.* - Ребята, вы все - молодцы, все очень хорошо потрудились, каждая работа, по своему, уникальна. Надеюсь, что вам понравилось наше занятие, вы узнали много интересного о народных промыслах России, научились лепить калужскую народную игрушку – «Петушка» и наша работа помогла вам приобрести творческий опыт.
5	**Рефлексивно-оценочный этап** ***Цель для учащихся:*** выразить своё мнение о занятии, научиться оценивать свою работу на занятии. ***Цель для педагога:*** получить обратную связь от учащихся, оценить успешность работы на занятии.	**Обсуждение в кругу.** *5 мин* *Учащиеся садятся в круг, педагог передаёт по очереди мячик, дети отвечают на вопросы:* - Что понравилось сегодня на занятии? - Что запомнилось? - Что нового и интересного узнали сегодня? - Что получилось сегодня сделать? - Какие затруднения возникли при выполнении задания? - Что вы хотели бы ещё доработать или узнать? *Приводим в порядок рабочее место* До свидания! Здоровья и успехов! СПАСИБО ЗА РАБОТУ!