

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования

Детская художественная школа № 2 городского округа города Уфы
Республики Башкортостан

Методическая разработка занятия по теме:
**«Лубок – вид народного изобразительного
искусства».**

по дополнительной предпрофессиональной программе
«Живопись», 8-летнего обучения,
по предмету ПО.01.УП.01 «Основы изобразительной грамоты»,
2 год обучения

Разработана преподавателем
рисунка, живописи, композиции Кинцель М.С.
Принято на педагогическом совете МБУ ДО ДХШ№2
Протокол № 48 от 01.11.2016 года

Уфа – 2016 г.

Содержание.

1. Введение.

2. История русского лубка.

3. Основная часть.

4. Заключение

Введение.

Уровень культуры эпохи, как и
отдельного человека,
определяется отношением
к прошлому.
А.С. Пушкин.

Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии,
творчества.
В.А. Сухомлинский.

Память – это мост, соединяющий сегодняшний день с вчерашним, настоящее с прошлым. Народное искусство – великая сила, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. Все, что оставили наши предки: народные песни, былины, сказки, русские избы с прекрасными образцами предметов декоративно-прикладного искусства, должно остаться в нашей памяти.

Знакомить детей с русскими народными традициями, чтобы воспитывать на материале истории нашего народа, нужно начинать с дошкольного возраста.

Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником, но верно и то, что определенным потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий в мир ребенок, и этот потенциал надо раскрыть.

Главной задачей преподавателя является умение заинтересовать не навязывая собственных мнений и вкусов. Преподаватель должен пробудить в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить добро и красоту, приносит людям радость.

Русское народное творчество связано вместе – обычаи, обряды, народные праздники, музыка, песни, сказки, потешки, поговорки.

Это искусство формирует у ребят патриотические чувства, любовь и гордость за сложившиеся веками традиции нашей страны.

История русского лубка.

Лубок – вид изобразительного искусства, искусство полузабытого народного промысла, корни которого уходят в старину.

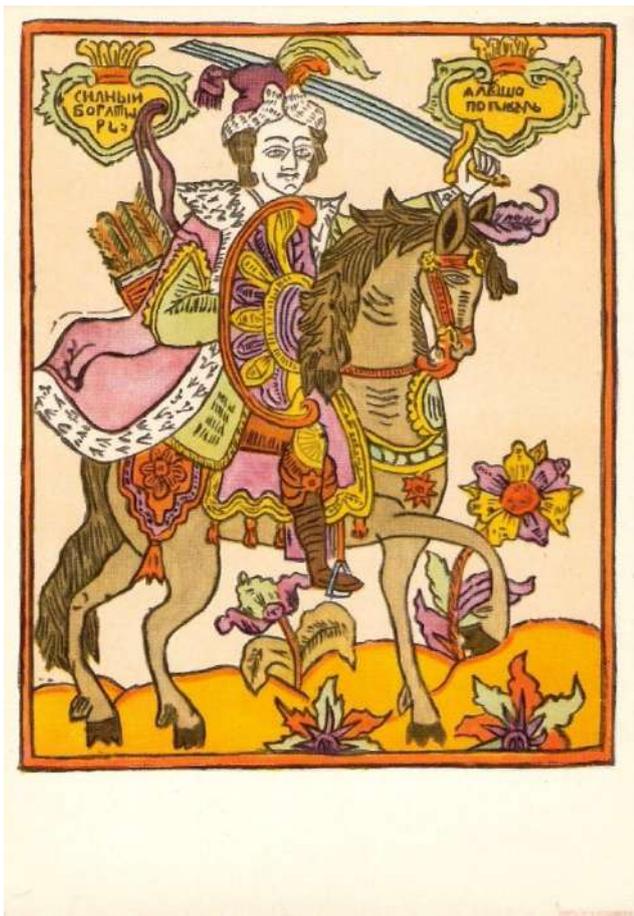
Самые ранние из известных ныне лубков появились в Китае и выполнялись от руки. В 8 веке лубки начинают резать на деревянной доске и раскрашивать вручную. В России лубочная картинка появилась в 17 веке в Москве, из Европы. Они назывались «потешные листы». Рисунки печатались на досках особого пиления, доски назывались «луб». Поэтому картинки стали называть лубок или лубочная картинка.

Некоторые ученые связывают название с лубяными коробами, в которых торговцы «офени» разносили картинки по селам и деревням, продавали на ярмарках. Коробы делались из нижнего слоя дерева – луба. Может быть, от названия московской улицы Лубянки, где издавна продавались лубки.

Офени – бродячие торговцы, ходили с лубяным коробом за плечами да крепкой палкой в руках. В деревнях их обычно ждали как самых желанных гостей. За еду и ночлег денег с них не брали, знали что отдарит картинками. Лубок был на любой вкус: детям – картинки с азбукой, девицам- картинки с модными нарядами...

В лубках пересказывалась история, география, печатались литературные произведения. Они служили своеобразной энциклопедией, и сатирическим листком, и книгой. Лубочные картинки заменяли простому народу и живопись, литературу, газеты. В картинках изображались жилище человека с его убранством, народные празднества с увеселениями и забавами, кулачные бои, комические персонажи без которых не мыслились ярмарки. Героями лубка становились богатыри, сказочные герои. Такие «портреты» были очень популярны в народе. Чаще всего королевны просто стояли лицом к зрителю, витязи на конях с мечом в руках, возле ног были цветы огромные, фантастические. Какие приятные лица у этих персонажей, какие стройные и статные фигуры, какие под ними кони красивые. Лубок «Алеша Попович»- плащ и шапка на нем в горностаях, щит отделан золотом, сбруя расшита орнаментами. В лубке художники преувеличивали, преобразовали отдельные характерные черты и детали так, чтобы образы были более выразительными, стали ярче и доходчивей.

Значительная сила лубка заключается в его цвете, в том что графическое решение дополняется более оригинальным цветовым решением, хотя возможен и черно-белый вариант.

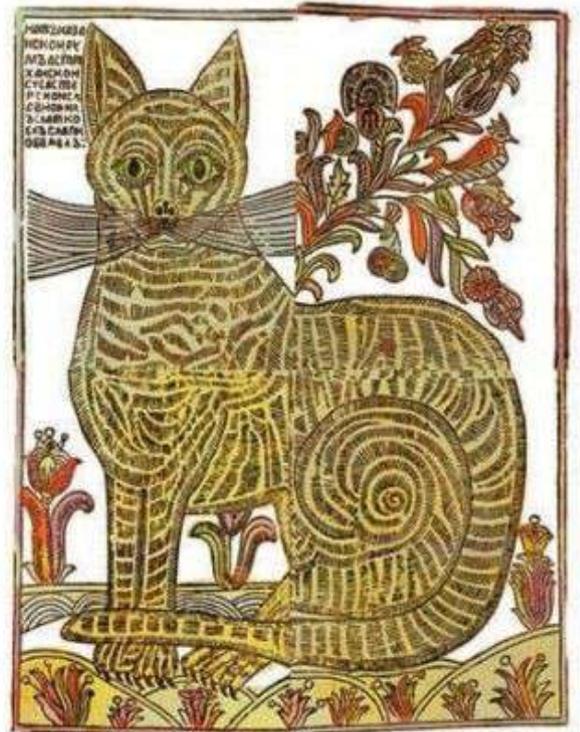
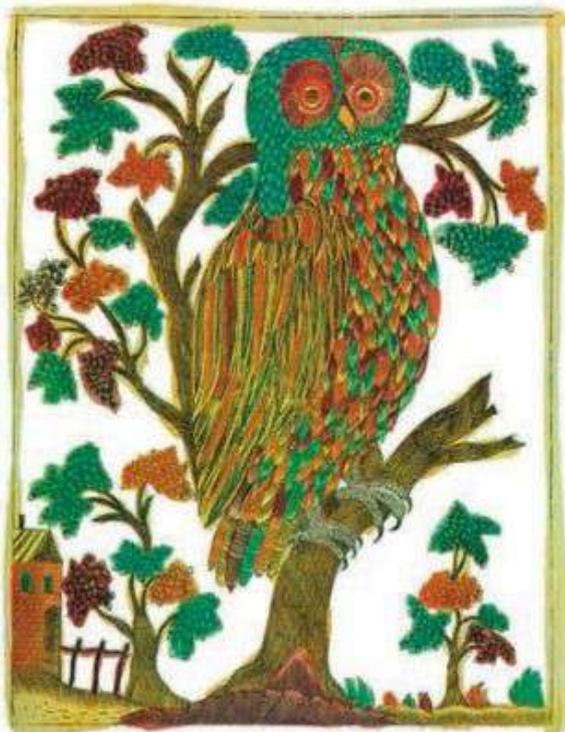
Краски которые употреблялись в лубке русскими мастерами, создавали неповторимый яркий и веселый мир. От цветовой гаммы исходило ощущение необыкновенной солнечности. Они были сильные, звучные, отрадные, не полутона, а глубокие, густые цвета. В начале применялось всего четыре краски – малиновая, зеленая, желтая и красная. Голубые, коричневые и прочие цвета стали применяться позже.

Как я уже говорила, лубок – это оттиск или гравюра, которые получают на бумаге с деревянных клише. Позже стали применять медные доски, можно было делать большее количество оттисков.

В современном мире используется также литография (гравюра на камне) и линогравюра. Раскрашивается лубок вручную.

Раньше этим преимущественно занимались женщины. И зачастую эта раскраска живет на листе совершенно самостоятельной жизнью. Не заполняет аккуратно промежутки между резными контурами оттиска, а создает новые композиционные связи. Создает в листе второй, абстрактно-цветной слой, который обобщает и обогащает слой первый, линейный.

Текст важная часть лубочной картинки, он несет смысловую нагрузку и органически вплетается в рисунок. Это может быть развернутое повествование, или пояснительная надпись, имя героя, или только часть какой-либо пословицы, стихотворения.

В начале XIX века появляется интерес русского образованного общества к народному творчеству. А.С. Пушкин был первым, кто по настоящему понял, какие несметные богатства там таятся. Он внимательно изучал, и призывал всех образованных, и особенно творческих, людей изучать искусство своего народа, в том числе и лубки, про которые писал, что «картинки эти заслуживают как в нравственном, так и в художественном отношении внимания образованного человека». Владимир Иванович Даль собирал лубочные картинки.

Если когда-то лубок родился как сплав целого ряда разных искусств, то позже стал уже сам неиссякаемым источником, питавшим новые течения как в народном, так и в профессиональном русском изобразительном искусстве.

Многое заимствовали у лубка мастера северных росписей, на его художественные принципы опирались создатели городецкой росписи, резчики пряничных досок, народные скульпторы-игрушечники.

Очень серьезно изучал лубок великий русский художник Павел Андреевич Федотов. Лубочный принцип сочетания изображения и текста был близок ему. Он делал стихотворные раешные подписи почти к каждой своей работе, в том числе и к самой знаменитой «Сватовство майора».

Честные господа,

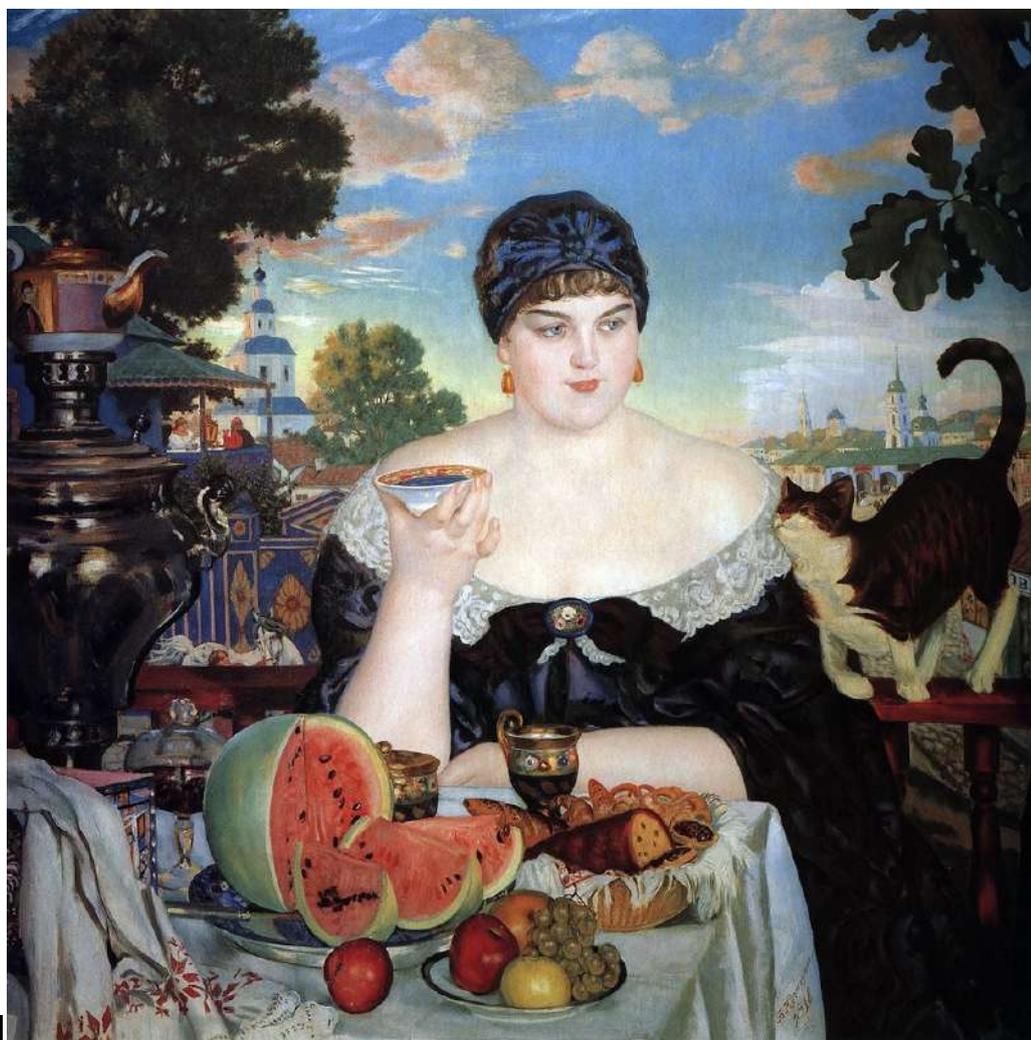
Пожалуйста, сюда...

Начинается, начинается

О том, как люди на свете живут.

В XX веке Борис Михайлович Кустодиев обратился к лубку, и его искусство стало неповторимым явлением в русской культуре, один из самых национальных по форме и по характеру художников.

Художник Михаил Ларионов был большим поклонником лубка, он начал собирать его коллекцию еще в 1900-х годах. Он вместе со своей женой художницей, Натальей Гончаровой видел лубок как пример для подражания.

Лубок являлся видом народного творчества, но сегодня к этому виду относятся также работы профессиональных художников, использующие лубочные приемы. Его приемы используются в мультипликации, декорациях театральных представлений, дизайне.

Основная часть.

В 2011 году на базе нашей школы проходил Республиканский художественный проект «Уфимский лубок», в котором участвовали художники республики, преподаватели художественных школ. Проект предусматривал возрождение исторического жанра лубочные картинки и привлечение художников и общественности к народному искусству. Я также была участником и меня очень заинтересовала эта тема.

Через несколько лет, я читала своей маленькой дочке детские стишки-потешки, потом увидела книгу с русскими считалочками и поговорками, пословицами. Подумала, что можно сделать интересные рисунки к ним с детьми в школе. И тут вспомнила о лубочных картинках, так появились первые детские работы в основном черно-белые, выполненные гелевой черной ручкой. Сейчас с новыми детьми сделали уже картинки с использованием раскраски, цвета.

Вдохновленная лубочными картинками, которые получились у детей, хочу рекомендовать эту тему для преподавателей художественных школ, студий, как для младшего возраста, так и для старших ребят.

С младшими можно сделать лубок рисованный от руки, гелевой черной ручкой или черным маркером, со старшими можно уже перейти к печатной графике. Для раскраски можно взять тушь, акварель – главное чтобы краска была прозрачной.

Многообразие тем открывает простор фантазии, и каждый может выбрать что-то свое, самое близкое, наиболее понравившееся. Это может быть декоративная, сказочная тематика, и историческая, портретная, песенная, юмористическая, поучительная.

Я остановила свой выбор, как уже писала, на русских поговорках, скороговорках, детских потешках. Так как я работаю с младшим возрастом от 6 до 10 лет, то мне показалось что эти тексты будут им более понятны и близки. Они небольшие по объему, но очень выразительные, веселые и с юмором.

Конечно, ребят обязательно нужно познакомить с видами устного народного творчества, с русским фольклором. Он существовал еще в дописьменную эпоху, передавался устно. Он был отображением жизни, быта, поверий древних людей. В устном народном творчестве как нигде сохранились особенности, черты русского характера: представление о добре и зле, красоте, правде, храбрости, уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук.

Пословицы и поговорки - это меткая и образная народная мудрость, они поучают чему то. В них отражены все стороны жизни народа.

Прибаутки и потешки очень мелодичные, в них используются нежные, ласковые слова, красивые выражения. Они помогали установить теплый контакт мамы с ребенком. Эти фольклорные

произведения интересны и понятны детям, они как маленькие сценки, которые можно разыграть или проиллюстрировать.

Небылицы-перевертыши, которые для взрослых предстают как нелепицы, для детей же – смешные истории о том, чего не бывает.

Считалочки – небольшой стишок, с помощью которого определяют, кто водит в игре. В организации считалки очень важен ритм.

И вот этот стихотворный ритм, повтора определенных слов, мелодичность, мы стараемся передать на бумаге, в рисунках с помощью изобразительных средств. Приемы лубка идеально подходят для этого.

Во время занятия можно включить русские народные песни, которые своей мелодичностью, задором направят фантазию ребят на нужную волну.

И наконец прежде, чем приступить к эскизам, я рассказываю о декоративном народном творчестве. Показываю как была устроена русская изба, ее убранство, бытовые предметы: прялки, сундуки, украшенные различными узорами. Орнамент важен для лубка, им мы украшаем рамочку, поэтому смотрим различные орнаментальные элементы: растительные, геометрические, которые ребята смогут использовать в своих рисунках. Пусть иногда упрощая, придумывают что то свое, подбирают в соответствии с текстом.

Таким образом, взяв тему композиции лубок, мы не только развиваем художественные навыки детей, но и знакомим их с устным народным творчеством нашей страны, с декоративным искусством. Это обогащает кругозор ребят, художественный язык становится богаче, воспитывает уважительное отношение к наследию русского народа как бесценной сокровищнице прекрасного.

Практическая часть.

Выбрав текст для своей лубочной картинки, ребята делают эскизы. Ведется поиск наиболее удачного расположения задуманного. Затем компоуется на большом формате, сразу очерчивается рамочка, прорисовываем орнамент.

Композиция, рисунок, пространство решаются плоскостно. В рисунке реальность может находиться рядом с откровенной фантазией. В образном решении возможно использование аллегии, гротеска, доброго юмора. Условность изображения возводится в многократную степень: красавица должна быть самой распрекрасной, с румянцем во всю щеку; цветы, листья и плоды – невиданной величины; сказочные птицы и звери нереальные, загадочные и неповторимые, как в сказке.

Как и в старых образцах, добавляем в рисунок текст. Можно не целиком, а выбрать только одно предложение, две-три строчки, или даже просто обозначить, подписать то, что нарисовано. Текст несет смысловую нагрузку, и надо постараться органически вписать его в композицию, он как декоративный элемент, орнамент.

Рисунок нужно наносить карандашом средней мягкости, линии должны быть легкими, иначе гелевая ручка будет плохо ложиться.

Когда эскиз перенесли на большой лист, еще раз хорошо нужно посмотреть, все ли на своих местах. После этого обводим линии рисунка черной гелевой ручкой, или черным маркером.

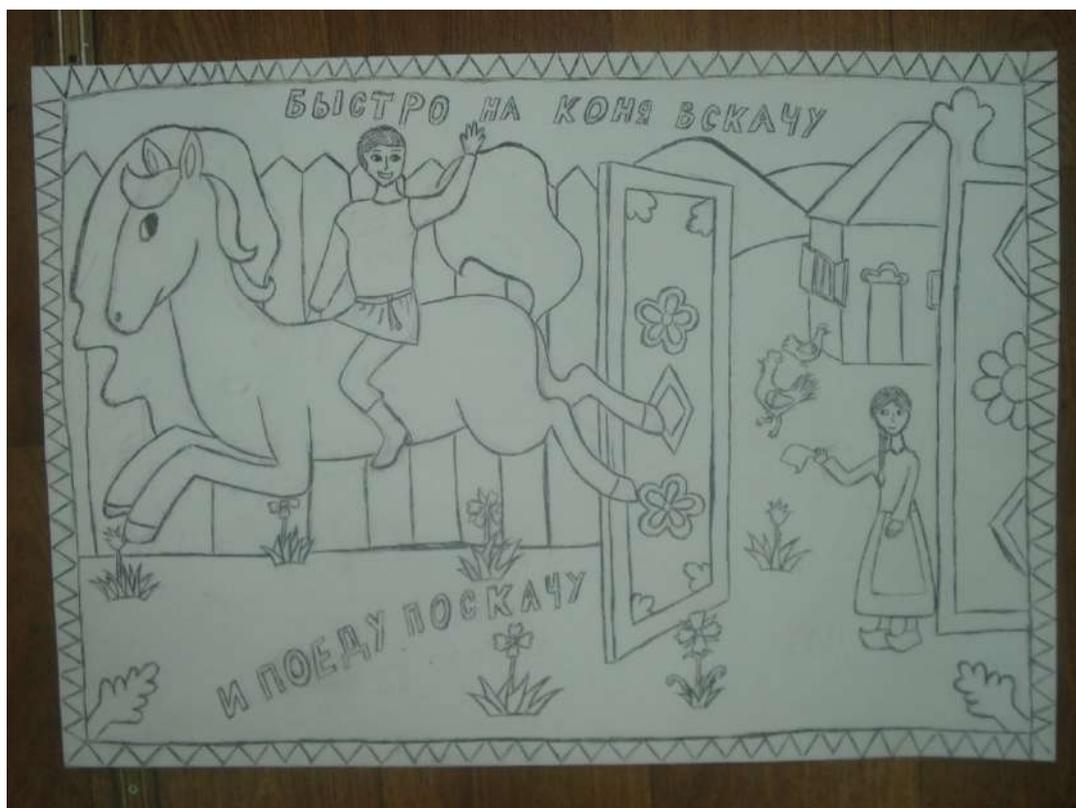
Здесь нужно сказать, что можно вначале покрыть работу цветовыми пятнами, акварелью. Потом уже делать обводку черным контуром. Но я с ребятами цвет вводила уже после проработки ручкой (маркером), так как делалось при печатном варианте лубка. Надо только быть аккуратным, чтобы ручка не размазалась и не потекла.

Детские рисунки, стадии работы. Перенос на большой формат с эскиза, обводка черным контуром.

У МЕДВЕДЯ
ВО БОРУ
ГРИБЫ-ЯГОДЫ
БЕЖА

Выбор колористического решения зависит от темы и характера работы. Для раскраски берем всего два - три цвета, создаем гармонию линий, цветовых пятен. В любом случае всегда можно поэкспериментировать, попробовать.

Краску накладываем неравномерно, где то более насыщенный цвет, а в другом месте прозрачнее, находим сложные оттенки. Все это придаст работе глубину, определенное художественное пространство, подчеркнет линейный рисунок, и настроение.

Важную роль в лубочной картинке играют штрихи. С ребятами внимательно изучаем, смотрим как и где их можно применить.

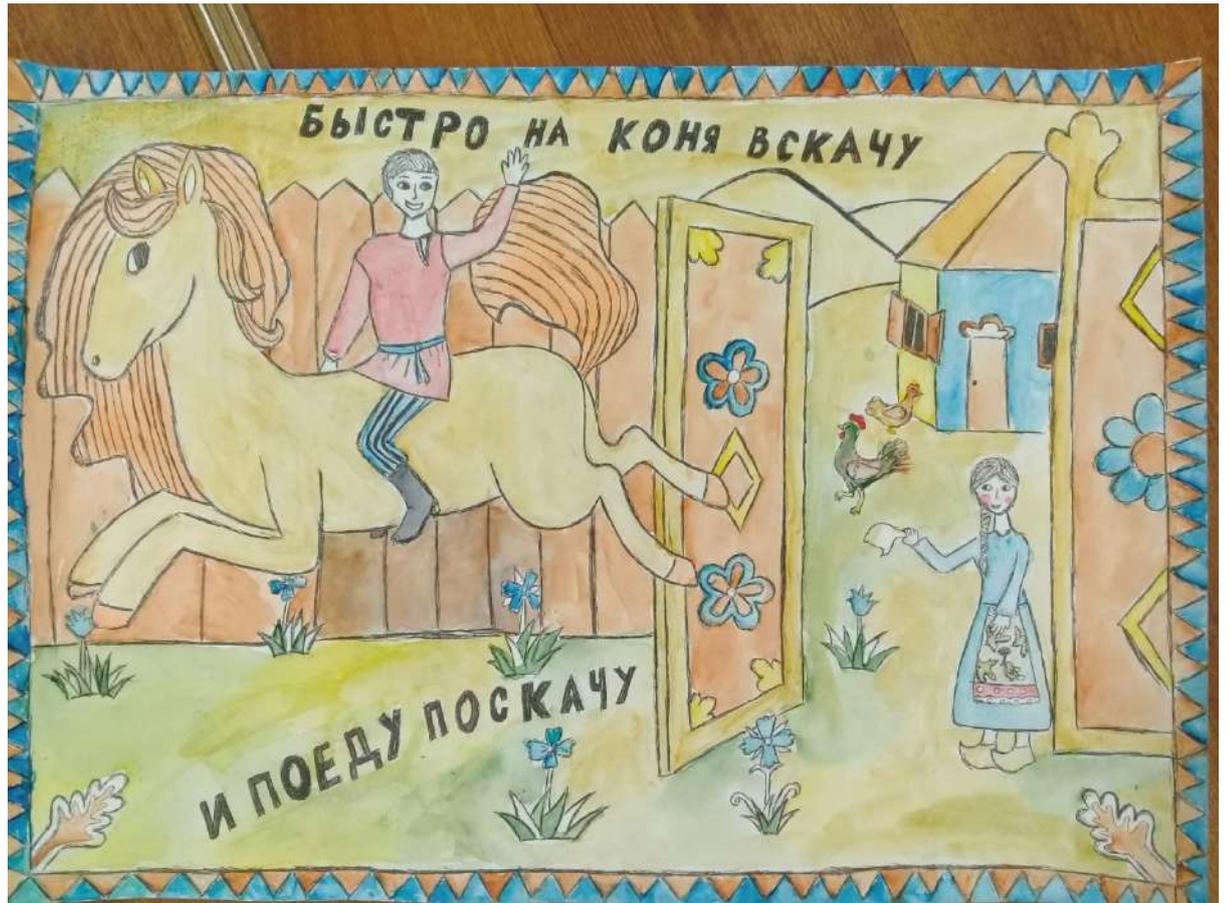
При помощи штриха можно передать изображение пушистых или лохматых зверей, оперение птиц, колючую хвою, зеленый покров земли и воздушность облаков. Штрихи могут иметь разную длину и разное направление, они обогащают рисунок, наполняют его.

Заключительный этап работы это просмотр рисунков и обсуждение. Важно отметить достоинства каждой работы, учесть

недостатки. Умение анализировать свою работу и работы других это важная составляющая ученического процесса.

Заключение.

Я надеюсь, что моя методическая разработка будет интересна и полезна для преподавателей. Здесь может быть масса возможностей, как в выборе темы, так и в выполнении рисунка.

Одно из ключевых понятий народного искусства – «школа традиции». Это великая сила, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. Все, что оставили наши предки: устное творчество, народные песни, русские избы с прекрасными образцами предметов декоративно-прикладного искусства, должно остаться в нашей памяти.

Познакомив детей с русским народным искусством, мы сохраняем культуру своей страны. Художник не просто изображает, он творит. Творчество – это всегда создание нового. Дети

посмотрев примеры лубочной картинки, обязательно внесут что-то свое, новое. Рисунки у ребят пропитаны добрыми светлыми чувствами.

Задача преподавателя увлечь ребят, зажечь их сердца, развить в них творческую активность. Дать им уверенность в своих способностях, веру в то, что все получится. С помощью знаний, навыков, умений , которые дает преподаватель, ребята смогут создать замечательны работы.

Русское народное искусство научит детей красоте, доброте , любви к своей земле. Это искусство приносит людям радость.

Использованная литература:

Иткина Е.И. Русский рисованный лубок // Е.И.Иткина.- М.: Издательство « Русская книга» 1992.

Рогов А. Кладовая радости: Юному читателю о русском народном искусстве и его творцах./ Анатолий Петрович Рогов.- М.: Просвещение, 1982.- 240 с.

Журнал «Юный художник»,1989г.№12, 1-48.

Пурик Э.Э., Ахадуллина Н.Э. Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 1-2 классов общеобразовательных учреждений./

Под ред. Пурик Э.Э. – Уфа: Китап, 2002. -2008с.: илл.

Русские художественные промыслы/ ред. группа: М. Шинкарук, Л.Киселева, О. Блинова, и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. – 180,[4] с.: ил. – (Самые красивые и знаменитые).