

Конспект занятия по теме: «Красота и мудрость русской избы»

Предмет «Композиция», 2 год обучения

Ольхина Светлана Сергеевна,

педагог дополнительного образования

ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная»

Василеостровский район Санкт-Петербург

Тема занятия: «Красота и мудрость русской избы».

Цель занятия: обратить внимание детей на красоту и мудрость русского традиционного дома – избы, научить создавать образ русской избы, привить любовь к русскому народному зодчеству, родной истории.

Задачи занятия:

Обучающие (предметные):

- ознакомить с основными типами крестьянских домов, с конструктивными элементами декоративного убранства русской избы;
- ознакомить с понятиями: «деревянное зодчество», «изба», «деревня», «улица», «фасад», «сруб», «врубка с остатком», «венец», «фронтон», «наличники и ставни окон», «подклет», «охлупень», «причелина», «полотенце», «лобовая доска», «конструкция», «декор», «домовая прорезная и глухая резьба», «конструкция», «декор», «образ – символ», «соляные знаки».
- ознакомить с мотивами, образным языком декора русской избы, с единством конструкции и декора крестьянского дома; с представлением образа избы в понимании наших предков;
- закрепить понятия: «прием по-мокрому», «лессировка», «перспектива», «стилизация», «ритм», «пропорция», «гармония», «колорит», «симметрия», «асимметрия», «композиция»;
- формировать навыки самоанализа.

Развивающие (метапредметные):

- развить эмоционально - чувственную сферу личности ребенка через приобщение его к русскому деревянному зодчеству;
- развить наблюдательные, познавательные и художественно-творческие способности детей, фантазию, зрительно-образную память, пространственное мышление; чувство гармонии, ритма, пропорций, колорита;
- формировать практические умения и навыки построения конструктивных элементов декоративного убранства русской избы, в передаче красоты теплых тонов дерева русской избы в гармонии с окружающей природой;
- закрепить умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы во время работы над композицией;

- закрепить умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач.

Воспитательные (личностные):

- воспитать у детей интерес к русскому традиционному дому - избе;
- воспитать уважение к традициям русского народа, его культуре, духовному опыту;
- воспитывать чувство красоты, трудолюбие, аккуратность, взаимопонимание.

Оборудование: Компьютер, интерактивная доска.

Для учителя: ЭОР, созданные педагогом: презентация «Мудрость и красота русской избы»; Плакаты: «Символы Солнца и Земли на резных полотенцах крестьянских изб»; «Красные окна русских изб»; «Лобовые доски русских изб»; «Последовательность выполнения работы»; «Цветовой круг» «Работа акварелью и гуашью»; «Линии и способы штриховки»; Фотографии русских изб; Репродукции картин с изображением русских изб Б.М. Кустодиева, В. Стажарова; Раздаточный материал по теме занятия; Музыкальный ряд: Оркестры Русской Музыки - Одесские балалайки - Подмосковные вечера (муз. В.П. Соловьёв-Седой); Б. Феокистов ft.Ансамбль Русских Народных Инструментов - Я В Садочке Была; М.Рожков (балалайка), Г.Миняев (гитара) - Светит месяц.

Для учащихся: Бумага Ф-А4 (для набросков); бумага для акварели Ф-А3 Гознак (для набросков), чернографитный карандаш, ластик, акварель/ гуашь, кисти № 3; 5; 6 (белка, круглые).

Тип занятия: занятие по усвоению нового учебного материала, первичное закрепление новых знаний.

Форма проведения занятия: виртуальное образовательное путешествие, занятие-практикум.

Форма организации занятия: коллективная (фронтальная), индивидуальная (ребенок работает самостоятельно).

Методы и приемы обучения: беседа, объяснительно - иллюстративный, практический.

Форма подведения итогов занятия: мини-выставка детских работ, самоанализ, рефлексия.

Педагогические технологии, применяемые на занятии: информационно-коммуникативные технологии, технология проблемного обучения частично – поисковый метод, игровая технология, здоровьесберегающие технологии.

План занятия

1. Мотивация к учебной деятельности (организационный момент).
2. Беседа по теме занятия: Постановка и формулировка учебной задачи. Усвоение нового учебного материала.
3. Практическое выполнение задания.
4. Подведение итогов занятия. Повторение и закрепление изученного материала. Мини-выставка работ. Рефлексия.
5. Домашнее задание.

Ход занятия

1. Мотивация к учебной деятельности (организационный момент).

Приветствие учащихся, проверка готовности учащихся к занятию.

2. Беседа по теме занятия: Постановка и формулировка учебной задачи. Усвоение нового учебного материала.

Педагог: Тема нашего занятия: «Красота и мудрость русской избы». Сегодня на занятии мы с вами совершим виртуальное образовательное путешествие в интересный и удивительный мир русского народного деревянного зодчества. Вы увидите избы Русского Севера и Средней полосы России, как образ русской избы воплощен в реальном архитектурном проекте и в работах художников - иллюстраторов и узнаете - почему «изба» называется «избой», как строили русскую избы, основные типы крестьянских изб Русского Севера, конструктивные элементы и элементы декора русской избы, условно-символический характер мотивов декора избы, в чем заключался образ русской избы в представлении наших предков.

Русская крестьянская изба всегда отличалась прочностью, уютом и красотой. Крестьянский дом называли родной, родимый, как дорогого человека. Изба была главным хранителем семейного счастья. Плотники и резчики украшали русскую избы и она, с неповторимым декором и своеобразной конструкцией, становилась настоящим произведением деревянного зодчества.

Удивительна красота деревянного зодчества - искусства строительства из дерева. В музее на острове Кижи в Онежском озере – заповеднике народного деревянного зодчества и этнографии под открытым небом можно увидеть избы Русского Севера. Избы смотрятся величавыми хоромами в 2 - 3 этажа. Это часто не один сруб, а несколько, соединенных под одной крышей. При рассмотрении северных русских изб возникает образ избы - богатыря. Русский Север – край уникальных деревянных домов – комплексов: «брус», «глаголь», «кошель». Компоновка «брусом» - компоновка жилой и хозяйственной частей дома «в одну связь» (жилая часть, сени, хозяйственный двор следуют друг за другом). При компоновке «глаголем» - жилая и хозяйственная части расположены под прямым углом друг к другу. При компоновке «кошелем» жилые и хозяйственные помещения объединены в единый квадратный сруб. Его огромный массив перекрыт общей двускатной крышей. Дом похож на кошель. Посмотрите на картины Владимира Федоровича Стожарова, посвященные избам Русского Севера.

В сравнении с северными избами избы Средней полосы России (Нижегородская, Владимирская, Московская, Ивановская области и др.) какие? Перед вами замечательные произведения Бориса Михайловича Кустодиева с изображением образа русских изб Средней полосы России.

Учащиеся: Избы Средней полосы России более приземистые, но в них своя красота - их фасад богато украшены резьбой.

Педагог: Верно. Из чего и как строили (рубил) русскую избы? Что являлось главным инструментом? Как вы думаете? (Учащиеся смотрят презентацию и рассматривают плакаты).

Учащиеся: Избы строили из дерева. Основным инструментом строительства был топор.

Педагог: Правильно. Избы рубили из дерева, отсюда и названия «сруб», «деревня». Чаще всего при строительстве избы использовали бревна хвойных пород – сосны и ели. Избой называется сруб, состоящий из горизонтально уложенных и притесанных друг к другу бревен. Каждый ряд из четырех бревен составляет венец. Соединение бревен в углах срубов называют врубкой. Самым надежным и теплым считалась врубка «в обло» (с остатком). Слово «Изба» - в древности звучало, как «истьба» («истопка») – жилище, которое отапливалось изнутри (внутри избы располагается печь).

Вы знаете, откуда появилось слово «улица»? (Учащиеся смотрят презентацию и рассматривают плакаты). Деревянные избы со временем стали ставить фасадом к дороге, то есть лицом, отсюда слово «у лица».

Существуют пословицы и поговорки о русской избе. «Мой дом - моя крепость», «Лучше дома моего нет на свете ничего», «Все дороги ведут к дому», «Домой придешь - хлеб-соль найдешь», «В гостях хорошо, а дома лучше», «В своем доме и стены помогают».

Теперь познакомимся с конструктивными элементами и элементами декора - украшения русской избы. Фронтон - верхняя часть избы в виде треугольника, образованного двумя скатами крыши. Крышу покрывали тёсом. Тёс (тесины) - обработанные топором гладкие доски, которые опирались на водотечник. Сверху их прижимали тяжёлым бревном - охлупнем. Конец охлупня вырезали в виде головы коня (птицы). Под коньком располагалось полотенце. Фронтон избы украшают - доски - причелины и доски – полотенца. Лобовая доска – закрывает стык бревен сруба с досками фронтона. Окна украшены наличниками и ставнями.

В художественном образе русской избы наблюдается единство конструкции и условно-символического декора. Каждый хозяин старался защитить свой дом, обеспечить семье тепло, достаток и безопасность. Основными мотивами декора русской избы являются - «Солярные» знаки Солнца и Земли - резные круглые розетки и полурозетки - символическое изображение Солнца; Круг с ромбом внутри, ромбы и прямоугольники, ряд небольших отверстий - символы Земли; Горизонтальная волнистая линия символизирует Небо с запасами воды. Цветы, плоды, птицы, фантастические существа - львы - собаки, русалки - берегини и т.п. - это изображения - знаки, обереги. Мотивы декора избы создаются при помощи домовой резьбы. Применяется ажурная прорезная резьба и глухая корабельная резьба.

Педагог: В народных представлениях наших предков в образе русского дома отражена вся Вселенная. По представленному перед вами плакату пишите этот образ.

Учащиеся: Двускатная крыша избы была связана с небом; клеть - с землей, подклет - с подземным миром.

Педагог: Верно.

В оформлении деревянной избы со стороны улицы большое значение имеют такие элементы, как крыльцо, ворота, калитка. В оформлении крыльца, калитки, ворот, забора тоже присутствует единство конструкции и условно-символического характера мотивов декора. При помощи прорезной

или глухой домовой резьбы здесь также, как и в избе, изображаются мотивы растений, птиц, фантастических животных и т.п.

В нарядном экстерьере русской традиционной избы заложены: гармония симметрии или асимметрии, пропорций, цвета, чувство ритма, целостности (единство конструкции и декора).

Посмотрите на образы русской избы в работах мастеров:

Усадьба Тенишевых «Талашкино» (историко-архитектурный комплекс «Теремок», поселок Флёново) входит в состав Смоленского музея-заповедника. «Теремок» — деревянный домик, украшенный резьбой по мотивам русских былин и сказов, построенный по проекту Сергея Васильевича Малютина, 1901 год. Окна, двери, карнизы, наличники – все ажурно вырезано и раскрашено красками. Солнце, луна, месяц, звезды, лебеди, причудливые цветы и растения. Здесь каждый элемент - добрый знак и символ защиты.

Выполняя иллюстрации к сказкам, многие художники обращались к образу русской избы. Вот как изображалась русская изба у Виктора Михайловича Васнецова («Проект терема»), Ивана Яковлевича Билибина («Деревянный терем»), Бориса Васильевича Зворыкина (Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина), Владимира Михайловича Конашевича (Иллюстрации к отечественным сказкам).

3.Практическая работа (самостоятельная работа учащихся)

Задание: Выполнить декоративную композицию на тему: «Красота и мудрость русской избы».

Педагог: Последовательность выполнения работы. Занятие1. Выполнить композиционное размещение русской избы с крыльцом, воротами на Ф-А3; выполнить построение русской избы (конструктивных и декоративных элементов русской избы, крыльца, ворот, калитки, забора), дополнив композицию элементами сада за домом или палисадником перед домом - деревья, кусты и т.п.; установить основные цветовые отношения деревянного дома, листвы деревьев, кустарников (работа акварелью: краски подбираются на палитре путем смешивания цветов, заливка основных цветовых пятен). Занятие2. Уточнить цветовые отношения элементов композиции (работа акварелью: краски подбираются на палитре путем смешивания цветов, прием лессировки); выполнить обобщение и завершить работу.

4.Итоги занятия

Повторение и закрепление изученного материала. Вопросы для обсуждения и ожидаемые ответы учащихся:

- 1.Верхняя часть дома в виде треугольника, образованного двумя скатами крыши. (Фронтон)
- 2.Устройство для прикрытия окон, их драгоценная оправа. (Ставни)
- 3.Наружная лицевая часть дома. (Фасад)
- 4.Это край уникальных деревянных домов – комплексов: Брусом, Глаголем, Кошелем, которые смотрятся как величавые хоромы в 2-3 этажа и представляют собой образ богатыря. (Русский Север)

5.Избы со временем стали ставить фасадом, лицом к дороге, отсюда название...(Улица)

6.Что символизирует горизонтальная волнистая линия в условно-символическом декоре русской избы? (Небо с запасами воды)

7.Доски на фронтоне избы, обычно украшенные резьбой. (Причелины)

10.Основные орнаментальные условно-символические мотивы резного декора русского избы, Знаки Солнца. (Соляные знаки)

8.Доска, закрывающая стык бревен сруба с досками фронтона. (Лобовая доска)

9.Плотники и резчики украшали русскую избы и она, с неповторимым декором и своеобразной конструкцией, становилась настоящим произведением деревянного... (Зодчества)

Мини-выставка учебных работ «Деревня» с обсуждением их содержания и художественного решения. Выявление ошибок, выставление оценок. Рефлексия.

5.Домашнее задание. Найти стихи, поговорки и пословицы о родной Земле, о русской избе, деревне.

Уборка рабочего места.

Литература

1. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Архитектурный словарь. - СПб.: Стройиздат СПб, 1999. - 225 с.

2. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. / Под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. - М.: Владос, 2000. - 212 с.

3. История русской архитектуры. / Под ред. Ю.С. Ушакова, Т.А. Славинной. - СПб.: Стройиздат СПб, 1994. - 600 с.

4. Программно – методические материалы: Изобразительное искусство. / Сост. В.С. Кузин, Е.О. Яременко. - М.: Дрофа, 2001. - 221 с.

Интернет ресурсы

1. Каталог памятников деревянного зодчества музея-заповедника «Кижы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://kizhi.karelia.ru/architecture/>

2. Устройство русской избы внутри и снаружи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://arhi1.ru/arh-pamyatniki/rossiya/russkaya-izba>