

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

«Хохломская роспись: традиции и современность»

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз –
331 заочной формы
обучения Шаронова Нина
Николаевна

Научный руководитель
Козляков Александр Яковлевич,
доцент., к.п.н.

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
Изобразительного искусства _____ Я.Козляков
(подпись)

«___» _____ 2018г.

Тольятти
2018

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра изобразительного искусства

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Изобразительное искусство»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

«Хохломская роспись: традиции и современность»

Выполнила студентка
3 курса группы ИЗОз –
331 заочной формы
обучения Шаронова Нина
Николаевна

Научный руководитель
Козляков Александр Яковлевич,
доцент., к.п.н.

Допустить к защите:
Заведующий кафедрой
Изобразительного искусства

_____ Я.Козляков
(подпись)

«___» _____ 2018г.

Тольятти
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава I. Хохлома - как вид росписи в народном искусстве.....	5
1.1 История хохломской росписи.....	5
1.2. Актуальность применения хохломы в наше время.....	8
1.3 Традиции хохломской росписи и современность.....	10
Глава II. Хохломская роспись, как вид народного промысла в современном образовательном пространстве.....	14
2.1 Развитие творческих способностей учеников 5-х классов в процессе знакомства с хохломской росписью на уроке изобразительного искусства в общеобразовательной школе	14
2.2 Изучение хохломской росписи на занятиях во внеучебное время в средней общеобразовательной школе с учениками 5-х классов.....	17
2.3 План - конспект урока изо в 5 классе на тему "Хохломская роспись".....	19
Глава III. Этапы выполнения художественно-творческой части дипломной работы.....	24
3.1 «Хохломская роспись: традиции и современность» мастера хохломы.....	24
3.2 Сбор теоретического материала и работа над эскизами дипломной работы.....	27
3.3 Последовательность выполнения итоговой работы "Хохломская роспись на панно"	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	34
ЛИТЕРАТУРА.....	36
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	39

ВВЕДЕНИЕ

Хохломская роспись это один из старейших видов искусства в России. Не зря Хохлому называют “Золотой”. На каком бы ты изделии не применил эту роспись, она везде будет смотреться красиво.

Хохломская роспись приобретает особую актуальность тем, что знакомит нас с нашими русскими традициями, с технологией росписи, богатством и красотой исполнения, возможностью использовать ее для украшения различных предметов, выполненных в различных материалах и современных формах.

Народное искусство – сложное, многообразное, широкое и глубокое явление культуры. Оно охватывает многие виды народного творчества. Оно живёт вместе с народом, развивается и совершенствуется. Идет время, сменяются исторические эпохи, но всегда существовала и существует в народе потребность украшать свой быт, делать радостным труд, дополнять свою нелёгкую жизнь красотой. Народное искусство по-прежнему актуально, самобытно и требует к себе пристального внимания со стороны, как молодых исследователей, так и профессионалов, занимающихся декоративно-прикладным искусством.

Выбранная мною тема «Хохломская роспись: традиции и современность» – актуальна.

Объектом исследования является роспись “Хохлома” в народном искусстве.

Предметом исследования является техника и технология хохломской росписи на деревянном, круглом панно.

Цель – Познакомиться с историей развития хохломы, как вида росписи в народном промысле для дипломной работы.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Проанализировать литературные источники по данной проблеме.
2. Выделить основные этапы развития хохломской росписи и историю.
3. Определить влияние традиций хохломской росписи на современный народный промысел.

4. Провести в общеобразовательной школе на уроке изобразительного искусства тему «Хохломская роспись» с учениками 5-х классов.

4. На занятиях по внеучебной деятельности более подробно познакомить учеников 5-х классов с «Хохломской росписью» и сделать работы.

5. Изучить виды росписи и технологию.

6. Выполнить зарисовки;

7. Разработать поисковые эскизы;

8. Найти композиционное решение будущей работы и сделать эскиз в натуральную величину;

9. Выполнить работу в материале по теме: "Хохломская роспись на панно".

Теоретическая и практическая значимость темы: Материалы исследования могут быть использованы в педагогическом процессе в курсе декоративно-прикладного искусства.

Структура выпускной квалификационной работы:

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, литературы и приложения. Во введении обоснован выбор темы, сформулированы цель и задачи работы, изложена ее структура.

Первая глава содержит теоретический анализ истории развития жанра натюрморта и творчество наиболее ярких представителей данного жанра.

Во второй главе говорится о технологии применения хохломской росписи, а также о видах росписи и процессе росписи на различных изделиях и главной теме росписи на панно, о ее значимости в народном искусстве.

В третьей главе исследованы этапы работы над композицией панно и подробно изложена последовательность выполнения итоговой работы "Хохломская роспись на панно".

Прилагается в пояснительной записке приложение.

Глава I. Хохлома - как вид росписи в народном искусстве

1.1 История возникновения хохломской росписи

Хохломская роспись по дереву, русский народный художественный промысел - одна из самых известных росписей в России. Зарождение хохломского промысла искусствоведы относят ко 2-й половине 17 в. на территории современного Ковернинского района Горьковской области; Название промыслу дало торговое с. Хохлома той же области - центр сбыта изделий хохломской росписи в 18 - начале 20 вв. В истории есть предположение, что хохломская роспись возникла в 17 веке на левом берегу Волги, в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаша, Глибино, Хрящи. Искусство хохломской росписи родилось очень давно. Мастера расписывали бытовые предметы - мебель, посуду, домашнюю утварь. Никто не относился к ним как к произведениям искусства, хотя всегда ценились их красота и нарядность. Для хохломской росписи характерна оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота. Выточенные из дерева предметы (преимущественно посуда) грунтовались раствором глины, сырым льняным маслом и порошком олова (в современных изделиях - алюминия), по слою которого выполнялся растительный узор в свободной кистевой манере письма, затем покрывались лаком из льняного масла (ныне - синтетическим) и закалялись при высокой температуре в печи.

Не одно поколение людей радуется оно своими яркими, звонкими красками. Сияет под прозрачным лаком "золото" на чашах, мисках, поставцах и вазах. Горят на них пышные травы и листья, созревают согретые "золотым" теплом яркие гроздья ягод.

Семёнов - старинный крупнейший центр художественной обработки дерева. Возник в начале XVII века как поселение старообрядцев, впервые упоминается в 1644 году как село Семёновское, в 1717 году — село Семёново. С 1779 года — уездный город Семёновского уезда Нижегородского наместничества (с 1796 года — Нижегородская губерния). В Семёнов привозились из окрестных деревень выточенные ложки-баклуши и «щепной» товар (подносы, чашки, туеса и

т. п.), которые после отделки и окраски отправлялись на Нижегородскую ярмарку. (Приложение 2, рис 1)

Старинное искусство хохломской росписи переживает сейчас новый расцвет. Сверкающая золотом, пламенеющая киноварными узорами деревянная посуда и мебель пользуются всемирной известностью. Замечательный русский художественный промысел, возникший еще в XVII столетии в Поволжье, вблизи торгового села Хохлома, от которого и получил свое название, превратился в один из самых крупных центров народного творчества в нашей стране. В прошлом веке хохломские ложки и миски были принадлежностью повседневного крестьянского обихода. Люди трудились в цехах г. Семенов (Приложение 2, рис 2) расписывая изделия с хохломой. В жизнь советского человека Хохлома вошла по-новому: великолепные сервизы украсили праздничный стол, декоративные вазы и панно вписались в ансамбль современного интерьера и оживили его; мелкие вещицы — коробочки, ковшики — стали любимыми сувенирами, расписные бусы, броши и браслеты — нарядным дополнением женского костюма.

Но растущая слава Хохломы объясняется не только тем что хохломские изделия практичны и приятны в хозяйстве, могут служить в качестве декоративного украшения или оригинального сувенира. В наше время все яснее становится значение хохломской росписи как самобытной области русского народного творчества, уникального явления национальной культуры. В произведениях, созданных руками современных мастеров, оживает художественный опыт многих поколений талантливых токарей по дереву, резчиков и живописцев. (Приложение 2, рис 3)

Местные мастера мастерски владели токарным делом, передавали из поколения в поколение навыки изготовления посудных форм, искусство объёмной резьбы. В качестве примера привожу фотографию ложкаря И. С. Макарова (Приложение 2, рис 4) из деревни Взвоз Нижегородской области. На рубеже 17 — 18-столетий лесное Поволжье стало настоящей художественной сокровищницей. Искусство Хохломы унаследовало от поволжских мастеров «классические формы» токарной посуды, пластику резных форм ковшей, ложек, а от иконописцев —

живописную культуру, мастерство «тонкой кисти» и, что не менее важно, секрет изготовления «золотой» посуды без применения золота.

Но есть и другие источники возникновения это росписи. Способ имитации позолоты на дереве, родственной хохломскому, использовался нижегородскими ремесленниками в окраске деревянной посуды ещё в 1640—1650 годах, до появления старообрядчества. В крупных нижегородских ремесленных селах Лысково и Мурашкино, в заволжском селе Семёновское изготавливалась деревянная посуда — братины, ковши, блюда для праздничного стола — окрашенная «на оловянное дело», то есть с применением оловянного порошка. Способ окраски деревянной посуды «на оловянное дело», вероятно, предшествовавший хохломскому, сложился из опыта иконописцев и местных поволжских традиций посудного ремесла.

Производство хохломской посуды долгое время не могло развиваться из-за дороговизны привозимого олова. Обеспечить оловом мастеров мог только очень состоятельный заказчик. В Заволжье такими заказчиками оказались монастыри. Так, сёла Хохлома, Скоробогатово и около 80 селений по рекам Узоле и Керженцу работали на Троице-Сергиев монастырь. Из документов монастыря видно, что крестьяне этих сёл вызывались для работы в мастерских Лавры, где могли познакомиться с производством праздничных чаш и ковшей. Не случайно, что именно сёла Хохлома и Скоробогатово стали родиной оригинальной росписи посуды, так похожей на драгоценную, так как имела тонкую ручную работу.

Через прикаспийские степи хохломская посуда доставлялась в Среднюю Азию, Персию, Индию. Англичане, немцы, французы охотно скупали заволжскую продукцию в Архангельске, куда она доставлялась через Сибирь.

Так же есть и легендарное объяснение появления хохломской росписи. Когда-то был хороший иконописец Андрей Лоскут. Он убежал из столицы из-за церковных введений патриарха Никона и в глуши лесов Приволжья продолжал расписывать деревянные изделия, и писать иконы по старым образцам. Но когда узнал про это патриарх, велел послать за Андреем солдат. Не подчинился Андрей и сжёг себя в избе, а перед смертью завещал людям сохранить его мастерство.

Искрами изошёл, рассыпался Андрей. С того времени и горят алым пламенем золотом краски хохлома.

Традиционные хохломские элементы — красные сочные ягоды земляники и рябины, ветки и цветы.

Сегодня хохлома используется не только в производстве сувенирной продукции или посуды, а также и на других предметах быта и в интерьере. Хохломские узоры — это тренд в современном мире высокой моде, и не только моде, взятой из древности.

С каждым сезоном хохлома только набирает популярность. Это помогает в современной моде, жизни в создании неповторимого и оригинального образа. Так что, хохлома замечательно смотрится на любом предмете, какой бы он ни был.

Обилие леса, близость Волги — главной торговой артерии Заволжья — также способствовало развитию промысла: груженные «щепным» товаром. Суда направлялись в Городец, Нижний Новгород, Макарьев, славившиеся своими ярмарками, а оттуда — в Саратовскую и Астраханскую губернии. Через прикаспийские степи хохломская посуда доставлялась в Среднюю Азию, Персию, Индию.

Англичане, немцы, французы охотно скупали заволжскую продукцию в Архангельске, куда она доставлялась по Холмогорскому тракту.

Сегодня хохломской орнамент воспринимается нами, как нечто родное, легкое и живописное. Роскошная, сложная на вид роспись не только способна украсить наше жилище или модный образ. Глядя на филигранные узоры, приходят тёплые воспоминания, глаза радуются от большого количества красок, сочности исполнения и витиеватость орнамента. Безупречная хохлома, как ни один другой промысел, способна нам передать тепло рук мастера и вложение души в работу.

1.2. Актуальность применение хохломы в наше время

Техника немного видоизменилась – роспись предполагает использование красных, черных, золотой и зеленой красок. Обычно это насыщенные цвета, реже

– их оттенки, но она так же сохраняет традиции в наше время. Первоначально хохлома предполагала роспись именно деревянной посуды, реже – предметов мебели. В музеях и по сей день хранятся тарелки, кувшины, ложки и подставки удивительной красоты. Спустя много веков техника не только не утратила своей актуальности, но и приобрела новые, современные формы воплощения.

В 19 веке хохломскую посуду можно было встретить не только в России, а также в Азии и в Европе. А в наше время хохломская посуда получила еще большее распространение.

Отработанная не одним веком оригинальная технология золочения деревянных изделий, пришедшая из иконописи, практически без изменений сохранилась и применяется в наше время.

Сейчас у этой росписи имеется два центра — город Семёнов и деревня Сёмино Ковернинского района. Хохломские художники активно продвигают свою продукцию. В Сёмино расположено также предприятие, занимающееся 19 лет выпуском деревянных шкатулок с хохломской росписью.

Сегодня эта техника росписи пользуется большой популярностью, как у художников, так и у дизайнеров интерьеров. Ей не только расписывают посуду, предметы мебели, но и стены, элементы декора, всевозможные аксессуары и сувениры. Несмотря на преобладание темных тонов, хохлома смотрится очень богато, ярко и эстетично. Эта техника позволяет создавать настоящие произведения искусства из разной посуды, мебельных каркасов и самых различных аксессуаров. Именно она привносит в интерьер ноты таинственной старины и домашнего уюта, тепла.

Более того, хохлома является замечательным способом сращивания дизайна интерьера с символикой русской старины, вы не только увидите, но и почувствуете на себе всё богатство этой росписи. Роспись ассоциируется с древнейшим народным промыслом и придает интерьерам и предметам кухонной утвари особую красоту. Традиционно, узоры хохломы представлены в виде цветов, трав, ягод рябины и образы птиц. Техника обязательно предполагает включение в гамму черного, золотого и красного цветов. Они должны быть

преимущественно насыщенными, использование оттенков рекомендуют сводить к минимуму.

Из этого делается вывод, что роспись Хохлома не утратила актуальности и в наше время. Хохлому применяют в наше время не только на деревянных изделиях, а также на металлических поверхностях, в мебели, на машинах и других предметах быта. Такому мастерству в наше время учат не только в его центре зарождения, а также в колледжах и техникумах с наклоном на декоративно-прикладное искусство, в котором сама обучалась на эту специальность.

1.3. Традиции хохломской росписи и современность

Хохломская роспись сравнивается с символом огня, а цвет исполнения сравнивается с чем-то прекрасным, красивым, а также отождествляли с символом солнца и его свечением, то есть с цветом неба и небесным явлением.

В этом виде росписи видно и чувствуются лучи света, тепла, а изделие само излучало свет от золотого сияния, так как, всматриваясь в него, мы видим золотое сияние и многообразие росписи.

Мастера хохломской росписи владеют особым приёмом держания кисти, при котором в процессе письма участвуют не только пальцы, но и вся рука, благодаря чему можно проводить одним слитным, неразрывным движением длинные пластичные мазки и серии штрихов на сферических или цилиндрических поверхностях. Мастера, набивают руку очень много времени, прежде чем приступить к изделию, сначала делаются тренировочные эскизы на бумаге, только потом применяется на предметы.

В хохломе выделяют роспись «верховую» когда сначала закрашивают фон, а сверху остаётся серебряный рисунок и «под фон» сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон. Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов:

«пряник» — обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура — квадрат или ромб — украшенная травкой, ягодами, цветами;

«травка» — узор из крупных и мелких травинок;

«кудрина» — листья и цветы в виде золотых завитков на красном или чёрном фоне;

Верховой тип росписи делится на несколько видов орнамента: травный рисунок является классическим и вызывает знакомые ассоциации с луговыми травами. Основа рисунка — это витиеватые травинки, в ажурном переплетении которых, художник выписывает мелкие ягодки, колоски, горошек.

Рисунок «под листок», а также второе его название «под ягодку» имеет другой внешний вид и технику. В отличие от тонкой «травки», такой орнамент выполняется более широкими мазками, которые образуют плавные формы листочков, тычком кисти мастер наносит ягоды в последнюю очередь. Такой орнамент считается стилизованным, так как художник в определённой манере наносит на поверхность народные мотивы. Так популярными элементами такого хохломского орнамента является крыжовник, земляника, смородина, цветы ромашки, колокольчика. Они располагаются группами, раскидываясь вдоль витиеватого стебля, округлость орнаменту придают вплетения листочков. Такой способ допускает использование более разнообразной, интересной палитры с добавлением жёлтого, зелёного, коричневого, белого цветов, для «травки».

Орнамент «пряник» традиционный стиль художественного письма характеризуется написанием орнамента в геометрическую фигуру. Используются такие формы как, круг, квадрат или ромб, посередине которого выполняется стилизованный рисунок в виде солнца. Этот верховой вид росписи более простой в техническом исполнении, нежели травяной или ягодный. Его главная изюминка в том, что он напоминает оригинальное солнце с лучами, которое всегда находится в движении.

Техника «под фон» более сложна в исполнении и своей работе, и требует специального уровня мастерства, и такие изделия имеют более высокую ценность как на внешний вид, так и в мастерстве. Особенность фоновой росписи «кудрина» является стилизованное изображение таких элементов, как цветы, птицы, завитки, плоды. Самую главную роль в этом орнаменте имеет контурная линия.

Все виды хохломской росписи необычайно красивы, замечательны, интересны, каждая из них по-своему ценна, любима мастерами, орнамент напоминает невероятной красоты ковер или полотно, и даже кружево (тонкая проработка деталей). Но не смотря на сложность этого вида письма, его можно выполнить своими руками самостоятельно, не обладая художественными возможностями и навыками. Мастера утверждают, что главная задача и цель — это «набить руку», то есть, постоянно тренировать выполнение всевозможных мазков, нажим и поворот кисти и нюансы техники, меняя положение руки во время тренировки росписи сначала на обычной бумаге, а позже можно применить эту роспись уже на изделии.

Используют мастера так же упрощённые орнаменты. Например, «крап», который наносят штампиком, вырезанным из пластинок гриба-дождевика, или особым образом свёрнутым кусочком ткани. Все изделия всегда расписываются вручную, причём роспись никогда не повторяется. Какой бы выразительной и интересной ни была роспись, пока узор или фон остаются серебристыми, это ещё не настоящая «золотая хохлома».

И в настоящее время художники промысла, унаследовав богатый опыт прошлых десятилетий, продолжают успешно развивать традиционное искусство.

Мастера соблюдают традиции, возвращаемся к корням, но уже меняется палитра цветов.

Если раньше при росписи использовались в фоне черный фон с золотым рисунком, или золотой фон и рисунок зелёного стебля, листьев, красных ягод без красочной разживки, сейчас мы возвращается в роспись те приёмы и даже усовершенствуется технология письма. Меняется цвет фона, увеличивается техника письма разживки в ягодах, листья, птицах и на фоне.

От возникновения хохломской росписи до сегодняшних дней различные ее виды выдержали огромные изменения, хотя стилистическая основа осталась той же. Благодаря фантазии мастеров появляются все новые мотивы, создаются все усовершенствованные и интересные композиции хохломской росписи.

Какой бы не использовался вид росписи, на подносе или другом изделии он смотрится очень красиво, богато.

Можно сказать, что в настоящее время технология письма хохломских изделий продолжает привлекать мастеров декоративно-прикладного искусства и других людей, любящих искусство. Продолжая дела мастеров прошлых веков поволжского промысла – современные мастера и просто любители, которые знают про эту роспись, совершенствуют технологию отделки и подготовки хохломских изделий, отбирают наиболее пригодные для обработки материалы. Они создают неповторимое искусство кистевой росписи на любой форме, разрабатывают своеобразные, лаконичные и эффектные приемы письма, сохраняя при этом традиции.

Глава II. Хохломская роспись, как вид народного промысла в современном образовательном пространстве

2.1 Развитие творческих способностей учеников 5-х классов в процессе знакомства с хохломской росписью на уроке изобразительного искусства в общеобразовательной школе

Каждый ребенок по-своему уникален и талантлив - это мир нереализованных возможностей. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть таланты в каждого ребёнка, создать условия для творческой реализации ребенка. В детстве рисуют все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие.

Общие возрастные особенности у каждого ребенка проявляются по-разному, в зависимости от его индивидуальности. Так как хохломская роспись интересный вид росписи и к тому же сложный, в отличие от других видов народного промысла, я решила провести урок именно с учениками 5-х классов. Ученики возраста 11 лет, которые уже перешли в среднее звено, могут мыслить и понимать более сложную информацию, зачастую многие ученики такого возраста имеют усидчивость и терпение, мыслят более широко, нежели ученики начальной школы, у которых всё ещё главной деятельностью является игра и движение.

Хохломская роспись на уроке изобразительного искусства – позволяет учащимся окунуться в историю этого промысла, узнать, для чего и как применялась хохлома и то, что она всё ещё существует и в наше время. Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает без помощи и участия учителя, его роль - совместно с детьми построить занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать замыслы своих творческих работ.

Для того чтобы правильно провести урок на такую тему, нужно знать особенности изобразительной деятельности детей. Эти знания помогут найти ключ к каждому ребенку, установить с ним контакт, развить его художественные способности и эстетические чувства, помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, пространственные представления, память и др.

Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности, к народным промыслам, объяснить, что даже несмотря на то, что хохлома возникла в 17 веке, она и по сей день применяется в быту, и стала только интереснее и сложнее. Это позволяет пробудить интерес у учащихся к этому виду промысла.

Занятия по изобразительному искусству предоставляют широкие возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. В творческом развитии проявляется общее и особенное, индивидуальное.

Степень оригинальности художественного образа на тему хохлома, определяется зоркостью видения и тонкостью восприятия, эстетическим вкусом и воображении. Именно эти качества должны быть в учении педагога на уроках искусства для объяснения материала. Основной задачей урока изобразительного искусства, с применением темы «Хохломская роспись» является развитие художественно-творческих способностей детей путем целенаправленного и организованного обучения.

Творческая индивидуальность может проявляться на разных уровнях. От переноса старых знаний учителем, умений, показа образцов хохломы на изделия, своих эскизов на эту тему, даёт возможность ученикам способность разработать свой рисунок на эту тему, опираясь на рассказы, наглядные иллюстрации учителя.

Творческие способности - это индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности. Творческая деятельность всегда связана с

созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе новых возможностей. Это само по себе становится сильным и действенным стимулом к знанию, к приложению усилий. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в достигнутых успехах.

На уроках изобразительного искусства тему «Хохлома» провела с 5 Б и с 5 Г классами. Эти два класса самые способные, среди других 5 классов. Конечно, без сомнения, что в каждом классе есть способные ученики, которые сразу «схватывают на лету» материал. Но эти два класса идеально подходили для этой темы. 5 Б класс (Приложение 4, рис 1 и 2) считается самый сильный класс, поэтому решила провести с ними урок на эту тему. В течении урока ребята спокойно занимались рисунком на эту тему, и очень было мало учеников, кому понадобилась моя помощь. 5 Г класс (Приложение 4, рис 3) тоже способный и считается класс с меньшей численностью учеников, это дало возможность мне уделить каждому внимание на уроке на тему «Хохлома». На занятии ребята тоже хорошо справились с этой темой.

Для большего понимания ученикам, рассказала о истории хохломы, о видах её росписи и применение в наше время. Показала фотографии своих работ и в материале, а также пошаговое её выполнение на листе. Так ребятам было более легче понять материал и выполнить индивидуальную работу на эту тему.

Было видно, что многие ребята сразу поняли тему и проходя мимо рядов, было интересно наблюдать за выполнением их рисунка

После проведения уроков в этих двух классах организовала выставку с лучшими работами на тему «Русский народный промысел». (Приложение 4, рис 4) Это дало возможно сравнения лучших рисунков и мотивацию для других учеников.

2.2 Изучение хохломской росписи на занятиях во внеучебное время в средней общеобразовательной школе с учениками 5-х классов

Народные художественные промыслы занимают видное место в отечественном народном искусстве. Искусство народных художественных промыслов предстает перед нами как сложное, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры. Во многих районах нашей страны сохранилось традиционное, основанное на ручном труде и пришедшее от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы.

В учебной работе с школьниками на уроках внеучебной деятельности в школе, по моему мнению, хохломская роспись даёт возможность окунуться в историю хохломы, изучить её более тщательно, а уже потом по желанию детей. На занятиях во внеучебной деятельности более глубоко даётся возможность изучить хохломскую роспись и сделать более качественные работы, в отличие от уроков изобразительного искусства. Внеурочная деятельность отличается от урока изобразительного искусства тем, что на занятие приходят те ученики, которым это интересно. В процессе работы видно, что дети или талантливы от природы, или учатся в художественной школе. На занятиях по внеучебной деятельности могу больше уделять времени и внимание ученикам, потому что на таких занятиях учеников меньше, чем на обычном уроке изо.

Для проведения урока хохломы на внеучебной деятельности, решила провести м учениками 5-х классов. Среди талантливых учеников по внеучебной деятельности выделила следующих: ученица 5 Б класса Воробьёва Диана (Приложение 4, рис 5). Диана по эскизам решила выполнить индивидуальную работу «Ваза с хохломой». Диана Воробьёва считается одной из самых талантливых учеников и очень добрая девочка среди параллели учеников 5-х классов к тому же отличница. На уроке изобразительного искусства и внеучебной

деятельности она хорошо воспринимает информацию, без любого труда может выполнить любое задание и всегда делает творческие успехи. Так же, Диана за время учебного года участвовала в таких областных фестивалях, как «Вифлеемская звезда» и «Пасхальная капель» и получила дипломы лауреата. Следующая ученица, не менее талантливая, это ученица 5 Д класса Бондаренко Виктория. (Приложение 4, рис 6) Она решила выполнить свою работу под названием «Сахарница с хохломой». Это добрая, умная и сообразительная девочка. Виктория тоже всё схватывает на лету, поэтому помощь моя была минимальная.

Третья, тоже талантливая ученица 5 Д класса Тенихина Валерия (Приложение 4, рис 7). Она сделала рисунок «Ваза с хохломской росписью».

Валерия тоже участница некоторых областных конкурсов и всероссийских, получала грамоты и сертификаты, дипломы за участие. В рисунке с хохломской росписью она всё сделала без особого труда. Хорошо поняла тему. Ученица 5 Б класса Клявлиня Вероника (Приложение 4, рис 8) очень необычная и умная девочка, отличница. Участница областного фестиваля «Пасхальная капель». Получила диплом лауреата. Она решила выполнить такую работу под названием «Матрёшка с хохломской росписью». Матрёшка, как она мне сказала, любимая его русская игрушка, поэтому она максимально приложила усилия и свою частичку души в эту работу.

Ученица 5 Б класса Семёнова Кристина (Приложение 4, рис 9), тоже талантливая ученица среди учеников 5-х классов. Кристина, как и многие мои талантливые ученицы принимала участие в областных фестивалях и получила дипломы лауреата. Ей очень понравилась тема «Хохлома» и она решила выполнить две работы на эту тему «Матрёшка и сахарница с хохломской росписью».

После того, как кончился урок, мы организовали выставку работ. (Приложение 4, рис 10). На выставке приняли участие и другие ребята, которые рисовали на внеучебной деятельности на эту тему, среди самых талантливых учениц, которых я перечислила. Они стали примером для тех ребят.

Все мои ученицы 5-х классов которых я выделала, по-своему талантливые. С ними больше работаю, уделяю им больше внимания, чтобы ещё больше распознать их возможности. Принимаю и буду принимать с ними участие и дальше в городских, областных и всероссийских конкурсах. Они без труда выполнили работа с хохломской росписью, которая очень кропотливая, тонкая в проработке деталей, декоративных композиций. Девочки усидчивые и трудолюбивые, поэтому это позволило им заниматься ею в течении долгового времени.

2.3 План - конспект урока изо в 5 классе на тему "Хохломская роспись"

Цели:

1. Познакомить учащихся 5-х классов с хохломской росписью
2. Рассказать о технологии хохломы
3. Самостоятельно разработать эскиз к рисунку учащимся 5-х классов на тему хохломская роспись»

Предметные результаты:

- формировать навыки работы с художественным материалом;
- формировать умение объяснять роспись хохломы;
- формировать умение различать виды росписи в хохломе;
- формировать умение понимать смысл хохломской росписи.

Метапредметные и личностные результаты:

Личностные УУД

1. Сформировать умение приемам выполнения хохломской росписи

Познавательные УУД

1. Сформировать умение осваивать основные виды хохломского орнамента;
2. Сформировать умение преобразовывать информацию из одного вида в другую

3. Сформировать умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

Коммуникативные УУД

1. Сформировать умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при индивидуальной работе.

Регулятивные УУД

1. Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности.

2. Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

3. Сформировать умение работать по эскизам учителя и рисункам представленных в учебнике, сверять свои действия и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.

4. Сформировать умение составлять индивидуальный план решения проблемы (выполнения проекта).

I. Проблемная ситуация и актуализация знаний

– Какой вопрос (проблему) будем обсуждать на уроке?

Какие профессии людей связаны с работой по дереву?

Ученики отвечают – плотник столяр

Резчик по дереву

Учитель выслушивает предположения детей, лучшая формулировка фиксируется на доске.

– Почему промысел росписи по дереву называют «Золотая хохлома»?

Версии школьников.

Ученики отвечают потому что золотой цвет, основной цвет в фоне хохломы.

2. – Расскажите мне, что вы уже знаете об этой удивительной росписи

Учитель фиксирует на доске понятия, названные ребятами, комментирует их связь с данной темой. Ученики отвечают на вопросы под плашкой «Вспоминаем то, что знаем».

- История хохломской росписи;
- Загадки, частушки, стихи о хохломской росписи;
- В чем секрет хохломской росписи?
- (Жизненный опыт.)

Оборудование: Краски, палитра, кисти, баночки с водой, салфетки, учебники, картинки.

Регулятивные УУД

1. Формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса урока).

II. Совместное открытие знаний

Стихотворение П. Синявского

«Хохломская роспись

Алых ягод роспись

Отголоски лета

В зелени травы

Что за чародеи

Хохлому одели

В этот сказочный

Праздничный наряд»

- Есть одна удивительная профессия, которой люди посвящают всю свою жизнь – это деревянных дел мастер.

На Волге недалеко от Городца возник ещё один промысел росписи по дереву «Золотая хохлома» так называют её в народе.

- А что вы ребята знаете об этой удивительной росписи? (поисковая работа учащихся)

Учащиеся рассказывают об истории хохломской росписи. Поют частушки, загадки, стихи.

Учитель – Кто из вас может сказать о каком виде росписи мы с вами сегодня говорим?

Ученики – роспись по дереву. Роспись посуды, на которой мы видим ягоду, смородину, малину, завитки. Веселые краски (желтая, красная, зеленая).

Учитель – правильно. Это хохломская роспись. В чем секрет росписи?

У учеников краски, палитра, кисти, баночки с водой, салфетки.

Личностные УУД

1. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.

Познавательные УУД

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.

2. Преобразовывать информацию из одного вида в другой.

Коммуникативные УУД

1. Формирование умения самостоятельно организовывать учебное взаимодействие при индивидуальной работе.

Регулятивные УУД

2. Формирование умения работать по эскизам учителя, примерам в учебнике, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.

III. Самостоятельное применение знаний

Самооценка по алгоритму.

На этом уроке целесообразно решить жизненную (компетентностную) задачу и предложить ученикам по шаблону рисовать клубничку, завиток, смородинку – листочки.

Регулятивные УУД

2. Формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

4. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

Познавательные УУД

3. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.

IV. Итог урока

Обмен мнениями по заданиям.

– Сделайте вывод по уроку.

Ученики делают вывод, что хохломская роспись на деревянной посуде очень ценится и в наше время, а также за рубежом

- Покажите результаты своей работы.

Ученики держат перед собой свои работы.

Получается выставка.

Лучшие работы были вывешены на стенд. (рис

Рефлексия:

- Что интересного узнали на уроке?

Ученики отвечают, что узнали историю хохломской росписи, элементы росписи, цветовую гамму

- Какие затруднения возникли у вас при работе?

Ученики отвечают, что трудно было расписывать элементы хохломской росписи (завиток, клубничку, смородинку)

Домашнее задание:

Подготовить проект на тему «Хохломская роспись».

Глава III. Этапы выполнения художественно-творческой части дипломной работы

3.2 «Хохломская роспись: традиции и современность» мастера хохломы

Когда собирала материал для дипломной работы, прочитала историю хохломы и биографию самых известных хохломских мастеров. Многие из них меня заинтересовали, их труды, любовь к своему делу, стали опорой для моей работы. Многие из них были художники, опыт, который пришёл им из поколения в поколение, это говорит о том, что хохлома всегда жила в сердцах людей и будет жить, так как это замечательный вид росписи.

Один из основателей школы хохломы в Семёнове стал Георгий Петрович Матвеев (1875-1960). (Приложение 3, рис 1) Родился Георгий Матвеев 4 апреля 1875 года в селе Ульяново Лукояновского уезда Нижегородской губернии в семье крестьянина, работавшего сторожем у помещика. Три года Георгий учился в начальной школе и ещё один – в церковно-приходской. Его отец Пётр Прохорович был крепостным, потом его отдали в солдаты. Георгий работал с самого раннего детства. С восемнадцати лет Георгий начал трудиться на стройке каменщиком. Здесь же научился у подрядчиков разбираться в чертежах и несложных расчётах. Матвеев охотно выполнял любое поручение организации. За что потом его и выслали в Архангельскую губернию, в село Холмогоры, которое с глубокой древности славилось резьбой по кости. Молодой парень не мог не соприкоснуться там с мастерами и изделиями одного из прославленных видов русского народного искусства. Матвеев был поистине прирождённым воспитателем и наставником. Поэтому предложение поехать в Семёнов и возглавить руководство школой художественной обработки дерева его очень заинтересовало. Многие поколения хохломских мастеров благодарны своему учителю за его педагогический талант, за чуткое отношение к молодым мастерам. Георгий Петрович стал главным художественным руководителем новой школы, создал эскизы будущих изделий,

орнаменты для резьбы. (Приложение 1, рис 1) (Статья из газеты Семёновский вестник)

Следующий замечательный человек Ф.Ф. Красильников (1876-1940), мастер хохломской росписи. (приложение 3, рис 2)

Родился и вырос Ф, Ф. Красильников в семье потомственного кустика в деревне Бездели Семеновского уезда.

Красильниковы – династия потомственных хохломичей, которые, быть может, ведут своё происхождение от самих родоначальников искусства хохломской росписи. Династия прославлена высокими достижениями мастеров, работавших во второй половине XIX и первой трети XX вв.

С шести лет Фёдор обучался хохломской окраске в мастерской отца, а в возрасте 12 лет перешел на обучение к своему дяде Михаилу Ивановичу Красильникову, вместе с которым в 1896 г. участвовал во Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Их работы были отмечены выставочной наградой. Неоднократно участвовал в различных выставках. В 1918 г. по предложению Г. П. Матвеева несколько месяцев работал в школе ХОД (художественной обработки дерева), созданной в г. Семёнове в 1916 г. В этот период он расписывал детскую мебель, создавая рисунки по мотивам произведений А. С. Пушкина. В 1933 г. принял участие в организации мастерской хохломской окраски в г. Горьком, взяв на себя техническое руководство окраской изделий. К январю 1934 г. мастерская была организована и поступила в ведение Трудовой коммуны НКВД, объединенные мастерские которой были переведены к осени 1934 г. в г. Городец. Знаменитая работа Ф.Ф. Красильникова — это «Чаша с хохломской росписью» (1896 г). (Приложение 1, рис 2) Блюдо выполнено в форме чуть сплющенной с боков полусферы с немного отогнутым наверху венчиком, верхние края с двух противоположных сторон имеют плавные невысокие выступы. Размеры блюда действительно впечатляют: 59х57 см по верхнему краю, высота - 23,5 см. Форма основы блюда, ее сложность, указывает на сочетание при его производстве двух техник: ручной и токарной. Неповторимый орнамент росписи может служить своего рода пособием по хохломской окраске. На блюде

присутствуют и верховая роспись, и фоновое письмо в нескольких его разновидностях ("кудрина", "переплет").

Следующий человек А. П. Кузнецова (1908-1993) художница народно-прикладного искусства. (Приложение 3, рис 3)

Окончила Семеновскую школу художественной обработки древесины (1925-1928) и Семеновский техникум механической обработки древесины (1933). Художник народно-прикладного искусства («Хохломская роспись»). Член Союза художников России с 1945 г. Участница выставки народной росписи 1953 г. (Горький); народно-прикладного и декоративного искусства РСФСР (Москва, 1957); хохломских изделий (Москва, 1936); работ женщин-художниц к Международному женскому дню (Москва, 1939); народного искусства Горьковской области (Москва, 1966) Знаменитая работа А.П. Кузнецовой - Поставцы. 1969. (Приложение 1, рис 3)

В качестве современного мастера хохломы можно привести пример биографию Гущина Н. А. (1961 г) потомственного народного мастера современной ковернинской Хохломы. (Приложение 3, рис 4)

Является представителем известной династии художников. Заниматься хохломской росписью начал еще в средней школе, затем учился в Городецком педагогическом училище, закончил Московский заочный педагогический институт.

В 1985 г. Н.А. Гущин был принят на работу художником творческой группы на ковернинскую фабрику «Хохломской художник». С этого времени стал постоянным экспонентом международных, всероссийских, региональных, областных и персональных выставок, которых сегодня насчитывается уже более сорока. В 1987 г. был назначен главным художником предприятия.

Большой знаток и исследователь хохломской росписи Т.И. Емельянова писала о Гущине как о неподражаемом мастере травных росписей, «которые отличаются лиризмом образного строя, музыкальностью ритмической организации орнамента, виртуозностью технического исполнения». Отмечая также его изящную манеру и в «фоновом» письме, известный

искусствовед назвала творчество Гущина универсальным, приводя слова самого художника о том, что и «травке», и «кудрине» его учили уважаемые мастера промысла – О.Н.Веселова, О.П. Лушина, В.А. Удалова (старшая сестра художника). Усвоив этот бесценный опыт, Гущин выработал свой узнаваемый индивидуальный почерк.

В настоящее время Н.А. Гущин успешно совмещает творчество и работу на посту директора музейно-выставочного центра «Отчина» с активной общественной работой по сохранению художественного наследия родной Хохломы. Как и О.Н. Веселова, он является автором уникальных произведений, украшающих крупнейшие музейные и частные коллекции Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Калуги, Сыктывкара, Вологды и других городов не только нашей страны, но и за рубежом. Одно из известной его продукции — это набор «деревянные ложки с чашкой» 2016г (Приложение 1, рис 4).

Немного начинаю соприкасаться с хохломой и не перестаю удивляться её красоте и многогранности. Опираясь на работы таких известных мастеров и хочу продолжить заниматься хохломой.

3.2 Сбор теоретического материала и работа над эскизами дипломной работы

После определения темы выпускной квалификационной работы, встала проблема ее творческой реализации. Опыт мастеров хохломы хоть и направлял, давал представление от том, как правильно нужно расписывать разные предметы, как правильно держать кисточку, какие цвета использовать. В наше время изобилие хохломских изделий, поэтому хотелось создать индивидуальную, не похожую на другие изделия, свою работу. В начале встал вопрос о том, какую форму и размер использовать для росписи. Будет ли этот предмет объёмным или плоским. Из какого материала будет предмет. Какой рисунок и цвета применить

для своей дипломной работы. Потому что для каждого изделия нужно правильно применить рисунок, форма и размер очень важны для хохломской росписи.

Вспомнила о том, что в техникуме моей дипломной работой тоже была хохломская роспись на журнальном столике. (Приложение 1, Рис 5)

Самый трудный выбор был в виде росписи какой применить, мои любимые два вида росписи это «под фон» и «кудрина».

Прежде чем сделать окончательный вариант в виде росписи, разработала несколько эскизов. Первые эскизы сделала в технике «кудрина» взяв за основу чисто цветочный мотив. (Приложение 5, рис 1). Поняв, что для дипломной работы чисто растительный орнамент будет смотреться просто, поэтому разработала ещё вариант кудрины с птицей. (Приложение 5, рис 2). Символом росписи в стиле "хохлома" является огненная Жар-птица, сказочный персонаж. Для сравнения и определением росписи для панно, разработала эскизы в технике «под фон», сначала так же, чисто растительный мотив, как в кудрине. (Приложение 5, рис 3). Поняв, что техника «под фон» мне нравится больше всего и будет, а также образ с птицами самый лучший вариант, разработала ещё эскизы, меняя только цвет фона. (Приложение 5, рис 4,5)

Точно зная, что для диплома будет хохломская роспись на круглой, деревянной форме. Дерево - благородный материал и традиционный для хохломы. Форма круга самая любимая форма для этой росписи. Она простая, но в тоже время интересная и самая распространённая.

Делая эскизы, окончательно решила, что рисунок с парой птиц, сидящих на ветках, с большим количеством разных ягод, крупными листьями, олицетворяя райский сад, в технике «под фон» обязательно будут присутствовать на панно. (Приложение 5, рис 6)

3.3 Последовательность выполнения итоговой работы "Хохломская роспись на панно"

Техника хохломы - это достаточно сложный процесс, сопряженный с множеством технических тонкостей. Этому искусству нужно учиться долгое время, если хотите видеть по-настоящему профессиональную работу. Недостаточно только правильно раскрасить изделие - его форма и параметры также должны быть совершенными, нужно правильно их соблюдать. Если, например, мастер решил вырезать из дерева братину в виде лебедя и раскрасить ее в стиле золотой хохломы, то в первую очередь полученная форма должна повторить все изящество благородной птицы, а ее шея непременно должна быть с "лебединым" изгибом, какой мы наблюдаем в природе.

Технологический процесс создания изделий хохломы и в наше время сохраняет основные традиции, применяемые еще в 17—18 столетиях.

К краскам, используемым для росписи хохломских изделий, предъявляют повышенные требования, так как многие из них в процессе сушки и закалки могут выгорать от высокой температуры. Мастера берут термостойкие минеральные краски - охру, сурик, а также киноварь и кармин, сажу, хромовую зелень. Разбавляют их очищенным скипидаром.

В красильных цехах работают преимущественно женщины. Художницы сидят за невысокими столами, на низеньких табуретах. При такой посадке колени являются опорой расписываемому предмету. Для хохломских мастериц характерна работа на весу: небольшую токарную вещь, опирая о колени, придерживают левой рукой, а правой наносят орнамент на ее округлую поверхность.

Такой способ держания расписываемого предмета позволяет легко поворачивать его в какую угодно сторону с любым наклоном. На столе удобно располагают кисти, краски, палитру и находящиеся в работе вещи. Для нанесения простого орнамента применяют штампики, которые вырезают из шляпного

войлока, гриба-дождевика и других материалов, хорошо удерживающих краску и позволяющих отпечатать рисунок на изделии. При выполнении мотивов "ягодка", "цветок" часто используют круглые тычки из свернутой капроновой ткани.

Выполняя роспись, иногда мастера слегка опираются на мизинец, прикасаясь им к изделию. Тонкую, с волосяным кончиком кисть ставят почти вертикально к поверхности предмета. Ее обычно ведут к себе, немного вращая в ту сторону, куда изгибается мазок.

Современный технологический процесс хохломской росписи включает в себя:

1. Выточенную или вырезанную шлифованную заготовку грунтуют (методом окунания). В качестве грунтовки применяется глина (вапа) или грунтовка (№ 138).

2. Прогрунтованную заготовку протирают мягкой губкой и сушат при комнатной температуре 6-8 часов.

3. Заготовку покрывают 2-3 раза олифой или смесью олифы и лака в равных частях.

4. Промежуточная сушка при комнатной температуре в течении 5 часов.

5. Втирание алюминиевого порошка мягкой кожей или замшей до получения зеркальной поверхности.

6. Художественная роспись масляными красками, разведенными натуральной олифой.

7. Сушка 24 часа на стеллажах при температуре 20-25°C или 1.5-2 часа в электропечи при температуре 100°C.

8. Лакирование 3-5 раз лаком ПФ-283, с промежуточной сушкой и шлифовкой.

9. Сушка 2-3 часа при комнатной температуре и 15-20 минут в электропечи при температуре 200°C или 3-4 часа в электропечи при температуре 130-140°C до появления золотистого оттенка.

Живописцы великолепно владеют всеми видами хохломской росписи, потому что древнее травное письмо самое распространённое в хохломе, золотой рисунок и обилие ягод украсят любой предмет какой бы он ни был формы и размера. Однако в своей работе мастера отдают предпочтение росписи с черным фоном и чаще пишут знакомые и столь близкие сельскому жителю изображения садовых и луговых цветов, плодов и листьев. Любимый мастерами черный фон помогает им достигать большей звучности цветовой гаммы росписи, и растительный узор четче выделяется на нем.

В своей работе широко используются особые приемы моделировки - наносят на изображаемые растения цветной контур мягкого оттенка, который сиянием обволакивает мотивы, придавая им сказочность. Такой загадочно мерцающий орнамент покрывает не только вещи подарочного назначения, уникальные произведения, которые мастера готовят на крупные смотры народного художественного ремесла, - вазы, братины, ковши, но и массовую продукцию колхозного промысла.

Решила для своей дипломной работы взять форму круга для панно из дерева. Для такого панно можно применить большое количество идей росписи. Это одна из классических и интересных форм для письма «под фон».

Роспись «под фон» будет очень красиво смотреться на моём панно. Из всех видов росписи, которая применяется в золотой хохломе, мне она нравится больше всего. Она характеризуется золотым рисунком, а вокруг него заполнение большого количества разных ягод, самых разных видов и размера, которые заполняют фон, как внутри, так и вокруг. Такой вид росписи очень красиво смотрится на объёмных предметах, но расписывают им и плоские поверхности. Золотой узор хохломы просто “загорается” на насыщенном чёрном фоне, а чёрный фон так же выделяет рисунок вперёд. Решила разнообразить письмо, применив два цвета фона для своего панно: это не только классический чёрный цвет, а также и алый красный. Завершение в панно идёт мелкими деталями.

Последовательность выполнения дипломной работы «Хохломская роспись: традиции и современность» на деревянном круглом панно. Размер изделия 70 на 70:

1. Любая деревянная поверхность, перед тем как её расписывать, нужно покрыть грунтовкой, так как дерево имеет пористую структуру и нельзя расписывать изделие сразу, пока оно не будет готово. Своё деревянное панно покрыла в 2 слоя, с прошкуриванием каждого слоя, акриловой грунтовкой широкой, плоской синтетической кисточкой флейц размера $\frac{3}{4}$. (Приложение 6, рис 1)

2. После того, как изделие покрыто грунтовкой и прошкурено до ровной поверхности, нанесла на всё панно в 2 слоя золотую акриловую краску металлик (№ 350), сделала имитацию настоящему золотому цвету хохломы, потому что в домашних условиях отсутствует специальная печь, которая применяется на фабриках росписи хохломских изделий. (Приложение 6, рис 2)

3. На готовое изделие с золотым фоном через копировальный кальку нанесла рисунок, переводя рисунок карандашом (с окончательного эскиза). Пришлось очень внимательно и не торопясь переводить, сильно нажимая на мягкий карандаш, чтобы рисунок на панно было хорошо видно. (Приложение 6, рис 3)

4. Следующим шагом было обводка контура рисунка черной масляной краской. Для того, чтобы обводка контура была аккуратной, взяла тонкую кисточку колонок размера 1. Не торопясь, обводя рисунок с верха вниз, чтобы за один этап обвести весь рисунок, перейти потом к следующему этапу. (Приложение 6, рис 4)

5. Следующий этап, это заливка фона вокруг рисунка. Для этого решила привнести новое и применяя традиционные цвета. Фон внутри рисунка залила традиционный черным цветом в технике «под фон», по форме панно, а внешний фон залила алой красной краской. Чтобы краски сохли быстрее, добавила в них разбавитель тройник. Таким образом, работа получается более интересной и многообразной, в отличие от того, если бы только залила фон чисто чёрным

цветом. После того, как работа высохла, залила первым слоем самые крупные ягоды в цвете (клубника, крыжовник, красная и чёрная смородина, брусника). (Приложение 6, рис 5)

6. На высохшем изделии начала делать мелкую разживку на птицах и листьях, рисуя тонкой кисточкой колонок размера 1 и 0. На листьях прорисовала тонкие прожилки чёрной масляной краской. На птицах выполнила разживку черной и алым цветами в виде завитков и капелек разного размера. Ягода закрасила вторым слоем красного алого цвета с добавлением «тройника». (Приложение 6, рис 6)

7. На чёрном фоне кисточкой колонок размера 1 масляной краской начала делать «хохломскую травку», чтобы травку на чёрном фоне было хорошо видно смешала масляную краску травяную зелёную и кадмий жёлтый светлый, делая различные травинки, завитки и капельки. И загорелся узор на чёрном фоне. Так как на панно два вида фона, на красном фоне и примела для «травки» чисто травяную зелёную масляную краску. Поворот «травинок» зависит от направления стебля. Выполняя «травинки» нужно очень аккуратно, внимательно и не торопясь расписывать, и правильно держа кисть руки, от этого зависит качество выполнения работы. (Приложение 6, рис 7)

8. Чтобы изделие выглядело сложнее, а роспись богаче на чёрный фон добавила маленькие желтые точки обратной стороной кисточки используя масляную краску кадмий желтый светлый. Кайма панно играет важную роль, решила не оставлять её чисто золотого цвета, но и не сильно перезагружать рисунком, так как основной рисунок идёт всё-таки внутри панно. Разработав несколько цветных вариантов рисунка для каймы, определилась с тем, что на панно присутствует больше количество ягод, то на кайме тоже обязательно будут они. Прежде чем расписать кайму маслом вымерила расстояние между ягодами, так, чтобы в конце они сошлись. Между ягодами тонкой кисточкой колонок размера 0 сделала светло-зелёной масляной краской две вытянутые капельки с травинкой. Так как на кайме узор, повторяющийся пришлось приложить усилия для того, чтобы узор был одинаковым. Когда рисунок на кайме высох, на ягодки

добавила маленькие жёлтые точки. Заключительным этапом было нанесение, для сохранности изделия, специального художественного лака (ПФ -283) маленьким валиком.(Приложение6,рис8)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что касается хохломской росписи, то ее можно смело назвать самым интересным вариантом для создания красочного и колоритного деревянного панно.

Сохраняя традиции росписи и добавляя новшества в своё дело можно получить авторскую, оригинальную работу. Не зря хохлому называют «богатой» росписью в декоративно-прикладном искусстве, благодаря золотому рисунку, обилие декоративных элементов и приёмов в росписи, красивые завитки, травинки, ягоды, птицы, всё это придаёт нечто чрезвычайно красочное, необычное, на любом изделии, не только на панно.

Сложнее и богаче стала красочная гамма росписи. В пределах традиционного колорита мастера ищут новые интересные сочетания, раскладывая основные цвета на близкие оттенки палитры.

Насыщенность хохломских узоров художники выделяют золотыми полосками, точеными декоративными элементами, желобками, придающими изделию особую нарядность и богатство.

Современные стили письма стали необычайно эффектными. Растительные узоры, которые исполняются в этой технике, благодаря особым приемам получили новую оригинальную интерпретацию.

Благодаря новому декоративному назначению хохломских изделий, эстетическая основа Хохломы получила дальнейшее развитие. Хохломская роспись сегодня стала необычайно тонкой, виртуозной, эмоциональной. И в любой композиции ощущается яркая индивидуальная работа мастера.

Изучив биографию великих русских мастеров хохломы и просмотрев их работы, возникает желание продолжить традицию хохломы. Как начинающий художник и педагог изучаю этот вид народного письма и вообще народный промысел, сама занимаюсь в свободное время росписью деревянных изделий и обучаю этому своих учеников на занятиях изобразительного искусства и внеучебной деятельности.

Редкими по красоте узорами расписываются различные предметы. Можно без конца любоваться тонким орнаментом из мелких золотых завитков-листьев на гибком, изящном стебле. Прихотливо изгибаясь, золотые ветки ложатся на красный фон подносов, а также на других предметах быта нарядным ажурным кружевом. Великолепная торжественная роспись соответствует назначению праздничной посуды.

С первых лет существования и по сей день хохломскую роспись никто не забудет и будет передаваться она дальше, из поколения в поколение, как дошла и до нашего времени.

Хохломская роспись в первую очередь зависит от формы, размера предмета. Ведь эскизы делаются в первую очередь по этим критериям. Но какой бы этот предмет не был, хохлома смотрится на нём всегда богато.

С свою дипломную работу деревянное и круглое панно я вложила частичку своего труда и знаний хохломы. Такое панно будет замечательно смотреться на стене в любом помещении, давая тепло и уют людям.

ЛИТЕРАТУРА

Книги

1. Барадулин В.А.(сост.) «Народная роспись по дереву» Издательство Пермь: Пермское кн. изд-во Год: 1987
2. Богуславская И.Я. Книга: «Добрых рук мастерство»-, Ленинград 1981
3. Величко Н. «Роспись. Техника, приёмы, изделия». Автор: Издательство: АСТ-Пресс Год: 1999
4. Гущин. Н. А. «История хохломской росписи. Центры хохломы»
5. Емельянова Т.И. «Декоративная роспись по дереву. Золотая хохлома». Издательство: М.: ИнтерБук .2001
6. Жегалова С.К. «Росписи хохломы» Издательство: М.: Детская литература Год: 1991
7. Красильников. А.В. "Золотая хохлома". Рассказы о народном искусстве. Волго-Вятское книжное издательство, г. Горький, 1979 г
8. Круглова О.В. «Русская народная резьба и роспись по дереву». Издательство: Изобразительное искусство Год: 1983
9. Куркулина В Книга: «Хохломская роспись». Издательство: "Стрекоза". (2015)
10. Лыкова И.А. «Золотая хохлома». Издательство: ИД Цветной мир, 2014 г
11. Орлова Л.В «Хохломская роспись». Искусство, 2012
12. Патлах В.В. «Хохломская роспись». Энциклопедия технологий и ремёсел 1993-2007 г

Электронные ресурсы

13. Волжский перекрёсток «Золотая хохлома» [Электронный ресурс] : сайт <http://radilov.ru/biblioteka/knizhnaya-polka/879-zolotayakhokhloma.html>
14. Женский мир «Живое дерево ремесел. Хохлома» [Электронный ресурс] : сайт <https://jenskiymir.com/eto-interesno/iskusstvo-i-remesla/933-zhivoe-derevo-remesel-hohloma.html>

15. Семёновский вестник. Статья «Наставник, художник, учитель» [Электронный ресурс] : сайт <http://semvestnik.ru/public/42-hohloma/2873-20160416-matveev.html>

16. История русских народных художественных промыслов [Электронный ресурс] : <http://rusprom.biz/hohloma/39-hohloma-istoriya-promysla>

17. kettik.kz «Хохлома-русские народные промыслы» [Электронный ресурс] : сайт <http://www.kettik.kz/?p=24045>

18. Культура – искусство [Электронный ресурс] : сайт <http://culture-art.ru/росписи-хохломского-мастера-п/>

19. Мастерская радуги выставка "Выдающиеся мастера современной хохломы" [Электронный ресурс] : сайт <http://master-raduga.nnov.ru/node/1260>

20. Мастерская радуги Предприятие НХП "Сёминские узоры". Хохломская роспись. с. Сёмино [Электронный ресурс]: сайт http://master-raduga.nnov.ru/seminskie_uzory

21. Наслаждение творчеством «Декоративно - народные промыслы» [Электронный ресурс] : <https://vdohnovlenie2.ru/zolotaya-хохлома-dragocennyj-narodnyj-promysel/>

22. Нижегородская Государственная Областная Универсальная Научная Библиотека им. В. И. Ленина «Золотая хохлома» [Электронный ресурс] : сайт <http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/45.php>

23. Путеводитель по русским ремёслам [Электронный ресурс]: сайт <http://ru.russianarts.online/history/43913-legenda-o-zykinskoj-хохлome/>

24. Семёновский вестник. Статья «Наставник, художник, учитель» [Электронный ресурс] : сайт <http://semvestnik.ru/public/42-hohloma/2873-20160416-matveev.html>

25. Художественный техники. Всё об изобразительном искусстве и материалах для творчества [Электронный ресурс] : сайт <http://arttehnika.info/hohloma-ot-stariny-do-sovremennosti/>

26. Щи.ру Русский народны быт «Хохломская роспись по дереву» [Электронный ресурс] : сайт https://schci.ru/hohlomskaaya_ropis.html

27. Ящик Пандоры «Хохломская роспись-история промысла» [Электронный ресурс] : сайт <https://pandoraopen.ru/2016-04-22/hoxlomskaya-rospis-istoriya-promysla-i-foto/>

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Приложение 1 «Хохломская роспись: традиции и современность»

Рис 1. Г. П. Матвеев. Школа хохломской росписи г. Семёнов

Рис 2. Ф.Ф. Красильников «Чаша с хохломой кудрина» (1896 г)

Рис 3. А. П. Кузнецова. Поставцы. 1969

Рис 4. Н.А.Гущин. Набор «деревянные ложки с чашкой» 2016г

Рис 5. Шаронова Н.Н. Журнальный столик, 2015 г

Приложение 2 «Хохломская роспись: традиции и современность» история хохломской росписи

Рис 1. Ложкарный базар в г Семенове. 1897г

Рис 2. В цехе художественной росписи г. Семенов, СССР

Рис 3. Ковшечник М.А. Угланов. г. Семенов

Рис 4. Ложкарь И. С. Макаров. Деревня Взвоз

Приложение 3 «Хохломская роспись: традиции и современность» мастера хохломской росписи

Рис 1. Георгий Петрович Матвеев (1875-1960), художник, педагог росписи

Рис 2.Ф.Ф. Красильников (1876-1940), мастер хохломской росписи

Рис 3. А. П. Кузнецова (1908-1993 гг), художница народно-прикладного искусства

Рис 4. Гущин Н.А. (1961 г), потомственный народный мастер современной ковернинской Хохломы

Приложение 4 Проведение в МБУ «Школа № 82» на уроке изобразительного искусства и на занятии по внеурочной деятельности с учениками 5-х классов на тему «Хохломская роспись»

Рис 1. Учащиеся 5 Б класса на уроке изобразительного урока. Ход работы

Рис 2. Процесс работы над хохломской росписью учениками 5 Б класса

Рис 3. Изучение хохломской росписи учениками 5 Г класса

Рис 4. Выставка лучших детских работ на тему Русские народные промыслы

Рис 5. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Б класса Воробьёвой Дианы «Ваза с хохломой»

Рис 6. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Д класса Бондаренко Виктории «Сахарница с хохломой»

Рис 7. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Д класса Тенихиной Валерии «Ваза с хохломской росписью»

Рис 8. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Б класса Клявлиной Вероники «Матрёшка с хохломской росписью»

Рис 9. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Б класса Семёновой Кристины «Матрёшка и сахарница с хохломской росписью»

Рис 10. Выставка рисунков с хохломской росписью учениками 5-х классов внеучебной деятельности

Приложение 5 Композиционные и цветовые поиски к дипломной работе "Хохломская роспись: традиции и современность"

Рис 1. Хохломская роспись в технике Кудрина

Рис 2. Хохломская роспись в технике Кудрина

Рис 3. Хохломская роспись в технике «Под фон»

Рис 4. Хохломская роспись в технике «Под фон»

Рис 4. Хохломская роспись в технике «Под фон»

Рис 5. Итоговый эскиз в технике «Под фон»

Приложение 6 Поэтапное выполнение дипломной работы «Панно с хохломской росписью»

Рис 1. Грунтовка изделия в 2 слоя и прошкуривание до ровной поверхности

Рис 2. Покрытие изделия золотой акриловой краской металлик в 2 слоя

Рис 3. Нанесение рисунка на панно через копировальную бумагу и обводка контура рисунка тонкой кисточкой чёрным цветом

Рис 4. Заливка двух видов фона в 2 слоя масляными красками марс чёрный и кадмий красный светлый

Рис 5. Прорисовка мелких деталей на птицах и листьях. Добавление первого слоя ягод (крыжовник, клубника, красная и чёрная смородина, брусника)

Рис 6. Добавление второго слоя на ягодах и разживка

Рис 7. Добавление двух видов «травки» масляными красками травяной зелёной и светло-зелёной, прорисовка деталей на ягодах.

Рис 8. Роспись каймы, добавление мелких деталей на панно. Покрытие лаком

Приложение 1 «Хохломская роспись: традиции и современность»

Рис 1. Г. П. Матвеев. Школа хохломской росписи г. Семёнов

Рис 2. Ф.Ф. Красильников «Чаша с хохломой кудрина» (1896 г)

Рис 3. А. П. Кузнецова. «Набор поставцы». 1969

Рис 4. Н.А.Гущин. Набор «Супница с деревянными ложками» 2016г.

Рис 5. Шаронова Н.Н. Журнальный столик, 2015 г

**«ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
ИСТОРИЯ ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ**

Приложение 2

Рис 1. Ложкарный базар в г. Семенов. 1897г

Рис 2. В цехе художественной росписи г. Семенов, СССР

Рис 3. Ковшечник М.А. Угланов. г. Семенов

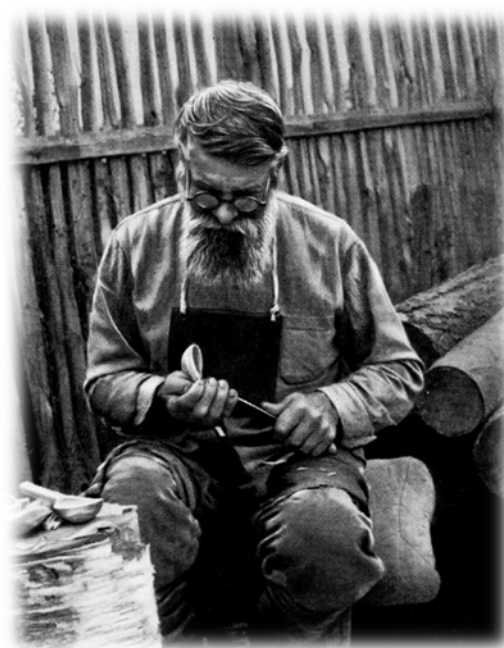

Рис 4. Ложкарь И. С. Макаров. Деревня Взов

**«ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
МАСТЕРА ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ**

Приложение 3

Рис 1. Георгий Петрович Матвеев
(1875-1960), художник, педагог росписи

Рис 2. Ф.Ф. Красильников (1876-1940),
мастер хохломской росписи

Рис 3. А. П. Кузнецова (1908-1993 гг),
художница народно-прикладного искусства

Рис 4. Гуцин Н.А. (1961 г)
потомственный народный мастер
современной ковернинской Хохломы

Проведение в МБУ «Школа № 82» на уроке изобразительного искусства и на занятии по внеурочной деятельности с учениками 5-х классов на тему «Хохломская роспись»

Приложение 4

Рис 1. Учащиеся 5 Б класса на уроке изобразительного урока. Ход работы

Рис 2. Процесс работы над хохломской росписью учениками 5 Б класса

Рис 3. Изучение хохломской росписи учениками 5 Г класса

Рис 4. Выставка лучших детских работ на тему Русские народные промыслы

Рис 5. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Б класса Воробьёвой Дианы «Ваза с хохломой»

Рис 6. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Д класса Бондаренко Виктории «Сахарница с хохломой»

Рис 7. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Д класса Тенихиной Валерии «Ваза с хохломской росписью»

Рис 8. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Б класса Клявлиной Вероники «Матрёшка с хохломской росписью»

Рис 9. Работа во внеучебной деятельности на тему хохломская роспись ученицы 5 Б класса Семеновы Кристины «Матрёшка и сахарница с хохломской росписью»

Рис 10. Выставка рисунков с хохломской росписью учениками 5-х классов внеучебной деятельности

ПОИСКОВЫЕ ЭСКИЗЫ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

**Приложение 5 Композиционные и цветовые поиски к дипломной работе
"Хохломская роспись: традиции и современность"**

Рис 1. Хохломская роспись в технике Кудрина

Рис 2. Хохломская роспись в технике Кудрина

Рис 3. Хохломская роспись в технике «Под фон»

Рис 4. Хохломская роспись в технике «Под фон»

Рис 5. Хохломская роспись в технике «Под фон»

Рис 6. Итоговый эскиз в технике «Под фон»

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ: ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ»**

Приложение 6 Поэтапное выполнение дипломной работы «Панно с хохломской росписью»

Рис 1. Грунтовка изделия в 2 слоя и прошкуривание до ровной поверхности

Рис 2. Покрытие изделия золотой акриловой краской металлик в 2 слоя

Рис 3. Нанесение рисунка на панно через копировальную бумагу и обводка контура рисунка тонкой кисточкой чёрным цветом

Рис 4. Заливка двух видов фона в 2 слоя масляными красками марс чёрный и кадмий красный светлый

Рис 5. Прорисовка мелких деталей на птицах и листьях. Добавление первого слоя ягод (крыжовник, клубника, красная и чёрная смородина, брусника)

Рис 6. Добавление второго слоя на ягодах и разживка

Рис 7. Добавление двух видов «травки» масляными красками травяной зелёной и светло-зелёной

Рис 8. Роспись каймы, добавление мелких деталей на панно. Покрытие лаком