

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ТАТАРСТАНА В АКАДЕМИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

сборник по итогам работы круглого стола
в рамках XVI Республиканского Арт-фестиваля
по изобразительному и дизайнерскому искусству

УДК 371
ББК 74.200.587

История и традиции народов Татарстана в академическом искусстве.

Сборник материалов по итогам работы республиканского круглого стола в рамках XVI Республиканского АРТ-фестиваля по изобразительному и дизайнерскому искусству / ред. Р.Р. Якупова, М.В. Белкина – Набережные Челны, 10 июня 2025 г. – 53с.

Составители:

Белкина М.В., директор МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

Якупова Р.Р., заведующая отделом по МР МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

В сборник вошли материалы по обобщению опыта учителей общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, по итогам работы республиканского круглого стола «История и традиции народов Татарстана в академическом искусстве» в рамках проведения XVI Республиканского АРТ – фестиваля по изобразительному и дизайнерскому искусству.

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Алекаева Савия Сахабовна Конспект занятия по теме: «Уголки родного края».....	5
2	Ахметшина Айсылу Ансаровна <i>Особенности ознакомления будущих дизайнеров с многообразием гобелена, как вида современного декоративно-прикладного искусства</i>	14
3	Гуща Ирина Анатольевна <i>Образ города – героя в рисунках учащихся</i>	18
4	Ермишова Марина Дмитриевна <i>Изучение татарского орнамента и выполнение упражнений для лучшей подготовки к композиции на тему национальных праздников</i>	22
5	Имангулова Резида Ильдаровна <i>Народное искусство как источник вдохновения в профессиональной деятельности дизайнеров</i>	24
6	Кабирова Зульфия Ассафовна <i>Создание татарского натюрморта на стекле с учащимися 5 класса: искусство, традиции и творчество</i>	27
7	Коротина Екатерина Сергеевна <i>Проект «Кистью о родном крае» направленный на изучение культуры татарского и русского наследия»</i>	29
8	Мойсеева Алсу Раисовна <i>Методическое сообщение на тему «Татарский национальный праздник «Сабантуй»</i>	31
9	Озорнова Софья Евгеньевна <i>Специфика создания образа куклы в национальном костюме на уроках ИЗО учащимися младшего школьного возраста (7-8 лет)</i>	33
10	Рунькова Марина Владимировна <i>Орнаментальная композиция в искусстве татарского народа - послание через века</i>	36
11	Салихова Гузель Марсовна <i>Смешанная техника в работе на ткани</i>	39
12	Салихова Рамзия Халитовна <i>Исследовательская работа по теме: «Войлоковаляние: традиции и современность»</i>	42
13	Сухорукова Мария Эдуардовна, <i>Национальный компонент на уроках в детских школах искусств</i>	44

14	Хамидуллина Оксана Ринатовна <i>Абстрактно-ассоциативная композиция по теме «народный танец».....</i>	46
15	Шакурова Гузелия Фанисовна <i>Игры народов Поволжья.....</i>	50
16	Шарафутдинова Гюзель Тахировна <i>Значение мультикультурного подхода в работе регионального отделения в республике Татарстан международного союза педагогов-художников.....</i>	51

*Алекаева Савия Сахабовна,
преподаватель изобразительного искусства
МАУДО г. Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (татарская)»*

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: «УГОЛКИ РОДНОГО КРАЯ»

План-конспект урока по живописи для 5 класса

Учебно-творческое задание на тему: Пейзаж «Уголки родного края»

Возраст воспитанников 11-12 лет

Количество – 12 человек, каб. №5

Учебное занятие проводится в рамках образовательной программы по живописи. Данное занятие входит в раздел программы 5 года обучения «Основы изобразительной грамоты», отражает использование различных приемов и методов акварельной живописи, технику выполнения горизонтальных мазков. Тип занятия – изучение нового материала.

Учебное занятие проводится в рамках образовательной программы по живописи. Данное занятие входит в раздел программы 5 года обучения «Основы изобразительной грамоты», отражает использование различных приемов и методов акварельной живописи, технику выполнения горизонтальных мазков. Тип занятия – изучение нового материала.

Учебное занятие проводится в рамках образовательной программы по живописи. Данное занятие входит в раздел программы 5 года обучения «Основы изобразительной грамоты», отражает использование различных приемов и методов акварельной живописи, технику выполнения горизонтальных мазков. Тип занятия – изучение нового материала.

Тема занятия: **«Пейзаж «Уголки родного края»**

Цель

- восстановить навыки и умения работы акварелью, выполнить основные задачи учебной работы по живописи.

Задачи:

- Добиться сочетания цветовых отношений;

Ведение работы заливками, уточнение формы мазком.

Материалы для учащихся

- Кисть беличьья, круглые
- Акварельные краски
- Палитра

Занятие способствует формированию устойчивой мотивации к овладению новых техник выполнения рисунков. Структура занятия соответствует типу - изучение нового материала. Содержание занятия строится на принципах научности: изложены этапы выполнения работы; доступности; соответствие материалов занятия его содержанию, возрастной категории и уровню подготовки детей, наглядности: демонстрация рисунков, использование информационно-коммуникативных технологий; последовательности - последовательность изложения материала; принцип педагогического сотрудничества, отношения строятся педагог – воспитанник, воспитанник – воспитанник. Принцип доверия и поддержки – вера в ребенка, доверие ему. Учащиеся знакомятся с основными приемами и методами акварельной живописи, выполняют работу с применением новой техники изобразительного искусства. Закрепляя знания о ранее изученных техниках, развивает

мыслительную деятельность в вопросе практического применения различных приемов акварельной живописи

Тема: «Пейзаж «Уголки родного края» «Акварель – это чувство и вдохновение»

Цель занятия

1. Изучение приемов и методов рисования акварельными красками.
2. Понятие «Колорит», гармония цвета.
3. Механическое смешение цветов, взаимодействие цветowych пятен и цветовая композиция. Выразительность мазка. Фактура живописи. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т.д.

Задачи: Понимать значения «колорита» и его роль в создании художественного образа. Владеть навыками механического смешения цветов; передавать эмоциональное состояние средствами живописи; активно воспринимать произведения станковой живописи.

образовательные:

- изучить приемы и методы акварельной живописи.
- закрепить знания способов изображения цветов с использованием акварельной живописи.
- понимать роль «Колорита» в живописи;
- Уметь работать акварельными красками. Используя основные средства художественной выразительности: композиция, цвет. Светотень, перспектива ;
- формирования умения самоанализа и рефлексии собственной деятельности.

воспитательные:

- способствовать приятной атмосферы для раскрытия и самореализации учащихся;
- воспитывать интерес к изобразительному искусству;
- способствовать воспитанию трудолюбия и умения доводить начатое дело до конца
- развивать художественный вкус у учащихся и любовь к родной природе
- знать основы языка изобразительного искусства, выразительные возможности тона и пятна в изобразительном искусстве;
- уметь: использовать выразительные средства живописи в собственной художественно-творческой деятельности; активно воспринимать произведения станковой живописи;
- знать основные характеристики и свойства цвета. Уметь выполнять цветовые растяжки по заданному свойству, владеть навыками механического смешения цветов.

Ожидаемый результат занятия: - учащиеся будут иметь представление о способах изображения применением различных техник. методов живописи

Время проведения занятия: 3 урока по 45 мин.

Тип занятия - изучение нового материала и использование знаний в практической работе.

Основные термины, понятия: колорит свет цвета цвет гаммы локальный цвет **Методы обучения:**

Словесные (рассказ, объяснение, инструктаж, беседа, указания);

Наглядные (показ иллюстраций и этапов выполнения техники применение наглядных пособий, электронной презентации);

Практические (практическая работа, показ способов действий с пояснением, демонстрация готовых рисунков).

Оборудование:

Дидактические средства: дидактическая игра «Техники рисования».

Инструменты и материалы:

Для педагога:

- наглядные пособия (рисунки с применением техник рисования), лист бумаги, кисти, емкость для воды.

Зрительный ряд 5 Просмотр анализ и оценивание работ заключительная часть, подведение итогов – 20 мин

Для учащихся:

Бумаги, краски, кисти. Емкость для воды, Средства ТСО: проектор, компьютер, экран.

Формы работы: индивидуальные, фронтальные.

Структура учебного занятия:

Подготовка к занятию: проветривание помещения.

1. Организационный момент: «Приветствие» – 5мин
2. Изучение нового материала: сообщение темы и целей занятия, просмотр презентации, объяснения нового материала 20мин.
3. Закрепление нового материала: приемы и техники рисования акварелью и выбор техники акварельной живописи для выполнения натюрморта Осенний букет 30 мин
4. Практическая работа учащихся 60 мин

Ход занятия.

Этапы занятия	Деятельность педагога	Деятельность детей
I. Орг. момент (подготовительный)	- Здравствуйте, ребята. Педагог проверяет организацию рабочего места материалы и инструменты учащихся	Входят в кабинет, делятся хорошим настроением.
II. Ход урока Объяснение задания	Объяснения темы: Акварель-чувство и вдохновение Акварель. Приемы и техники рисования. Лессировкой называется способ нанесения акварели прозрачными мазками (как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков. Но, так как те прозрачны, это не портит живопись, а придает ей своеобразную фактуру. Мазки выполняются аккуратно, чтобы не повредить и не размыть уже высохшие живописные участки.	Учащиеся выполняют этюды На бумаге формата А4 Учащиеся участвуют в диалоге.

**Достоинства техники многослойной
акварели:**

Пожалуй, главным достоинством является возможность создания картин в стиле реализма, т.е. максимально точно воспроизводящих тот или иной фрагмент окружающей среды. Такие работы внешне имеют определенное сходство, например, с масляной живописью, однако, в отличие от нее, сохраняют прозрачность и звонкость цветов, несмотря на наличие нескольких слоев краски.

Яркие, свежие лессировочные краски придают акварельным работам особую полноту цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.

Лессировка — это техника насыщенных цветов, глубоких теней, наполненных красочными рефлексамии, техника мягких воздушных планов и бесконечных далей. Там, где стоит задача добиться интенсивности цвета, многослойный прием стоит на первом месте.

**2. Техника акварели «Резерваж» (Белые и
светлые участки)**

«Резерважем» в акварели называется не записанная белая или самая светлая часть листа. Белый цвет передается за счет цвета бумаги.

Другими словами — художнику все время нужно помнить о тех участках, которые он должен оставить белыми и «обходить» их цветом, оставляя нетронутыми. «Обходка» — самый сложный и самый «чистый» прием резервирования. Можно решить задачу техники «Резерваж» несколькими способами:

-с помощью скотча - парафина-восковых карандашей

-используют обработку уже высохшего, красочного слоя различными «механическими» способами (выскребание, удаление красочного слоя с помощью лезвия бритвы и пр.) -
высветление необходимых мест с помощью отжатой кисти, или например салфетки по непросохшему или высохшему слою

Техника Ala Prima

А-ля прима* (итал. Allaprima; произн. – «аля прима») – то же, что и живопись по сырому. Это живопись по-сырому, написанная быстро, в один сеанс, при которой создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и перетеканий краски.

Достоинства техники А la Prima.

Попадая на влажную поверхность бумаги, краска растекается по ней неповторимым образом, делая картину легкой, воздушной, прозрачной, дышащей. Не случайно, работу, выполненную в такой технике, практически нельзя скопировать, так как каждый мазок по мокрому листу уникален и неповторим. Сочетая различные цветовые комбинации с многообразием тональных решений, можно добиться удивительных переливов и переходов между тончайшими оттенками. Метод а-ля прима, поскольку он не предполагает многократных прописок, позволяет сохранить максимальную свежесть и сочность красочных звучаний.

Кроме этого, дополнительным преимуществом данного приема будет определенная экономия времени. Как правило, работа пишется «на одном дыхании», пока лист влажный (а это 1-3 часа), хотя, при необходимости, можно дополнительно намочить бумагу в процессе творчества. В быстрых по выполнению набросках с натуры и эскизах этот метод незаменим. Уместен он и при выполнении пейзажных этюдов, когда непостоянные состояния погоды обязуют к быстрой технике выполнения. При письме рекомендуется составлять смеси из двух,

максимум из трех цветов. Лишняя краска, как правило, ведет к замутнению, к потере свежести, яркости, цветовой определенности. Не увлекайтесь случайностью пятен, каждый мазок призван отвечать своему назначению — строго согласовываться с формой и рисунком

Техника «по-сухому» (итальянская школа)

Заключается в том, что краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими (лессировка) слоями, в зависимости от идеи художника. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков.

2. Усвоение новых знаний и способов действий (основной).

Вдохновляет! Мы с вами изучили некоторые приемы и техники выполнения акварельными красками. Сегодня мы рисуем пейзаж Уголки– Приемы и технику рисования выбираете по своему вкусу в той технике которая вас вдохновила. Посмотрите внимательно на представленные работы.

Посмотрите теперь на следующую работу, выполненную акварелью. Чтобы не быть голословным, заметьте, что работа написана с использованием всех законов, которые мы изучали на уроке [цветоведение](#). Посмотрите, как играет холодный свет на снегу,. И как решил художник тени.

1. все понятно? Молодцы.

Учащиеся выбирают технику и метод акварельной живописи для выполнения учебно-творческого задания «Пейзаж Уголки родного края».

Практическая работа учащихся

выражают правильность своего решения.

Учащиеся участвуют в обсуждении работы художника и каждый из них выражает свое

		мнение и впечатление о картине.
3.Закрепление новых знаний и способов действий (основной).	Практическая работа.	Учащиеся обсуждают в парах ведение работы, поэтапно выполняют рисунок.
4.Обобщение и систематизация знаний (основной).		Индивидуальное мнение, точка зрения ребенка озвучивается, педагог поддерживает это проявление.
III. 1.Анализ и оценка успешности деятельности (2.Рефлексивный (итоговый)).	<i>Выставка работ учащихся. Оценка работ учащимися.</i> –Педагог дает положительную оценку всем работам, предлагает это сделать детям. Вы хорошо поработали. Домашнее задание: 1) Подобрать репродукцию пейзажного жанра. 2) Выполнить этюд используя любой прием и метод акварельной живописи. –. Спасибо, жду вас на следующем занятии.	Дети оценивают свою деятельность.

Заключение: Рисуя, ты переносишь на бумагу не только частички графита с карандаша, ты записываешь свои мысли, чувства, отношение к вещам и людям.

Стремись, чтобы от твоих усилий в мире становились больше добра и красоты.

Использованная литература:

- 1 Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М. 1939
- 2 Лепикаш В. Живопись акварелью. М. 1961
- 3 Пучков А., Триселев А, Методика работы над натюрмортом. М, 1982
- 4 Редберг Ф. Как научиться писать акварелью. М. 1936
- 5 Шегаль Г. Колорит в живописи. М., 1957
- 6 Шаронов В., Свет и цвет М., 1961

Интернет-источники

<http://www.artni.ru/> <http://fun-paint.ru/>

<http://www.artline.ru/>

<http://www.shm.ru/>

<http://www.museum.ru/>

Ахметшина Айсылу Ансаровна,

преподаватель: рисунка, живописи и композиции

МБУДО «Детская художественная школа №3» Ново-Савиновского района г. Казани

ОСОБЕННОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ С МНОГООБРАЗИЕМ ГОБЕЛЕНА, КАК ВИДА СОВРЕМЕННОГО ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Прядение и ткачество - одна из важнейших отраслей древнерусской индустрии. На Руси всегда существовало отделение прядения от ткачества. Ткач в городе являлся ремесленником, а вот прядение оставалось еще несколько столетий в области женской домашней деятельности. Ткачеству придавалось особое практическое, а порой и магическое значение. Некоторые славянские обряды сопровождались процессом тканья. История возникновения первого примитивного ткацкого станка уходит корнями в глубокую древность. Прежде чем освоить процесс тканья, людям пришлось научиться плести из камыша, веток и травы простые циновки. И лишь освоив нелегкую и грубую технологию плетения из природных материалов, они задумались о возможности переплести нити.

В последнее время в решении темы интерьера, наряду с другими предметами декоративно - прикладного искусства, широко используются декоративные ткани и сюжетно-тематический гобелен - неотъемлемые элементы современного этапа развития дизайна и декоративно-прикладного искусства. Гобелены обретают художественную значимость и независимость в среде интерьера. В производственном процессе гобеленов находят применение разнообразные 16 материалы (льняная, шерстяная, синтетическая пряжа, металлическая нить и др.), вследствие чего художественное решение произведений обретает особенную декоративность и большую пластическую выразительность. В последнее десятилетие появляются новейшие формы, различного технологического выполнения гобеленов, поиски новых материалов привели к применению синтетического сырья, сизаля, кожи, шнуров, конского волоса, овечьего руна, металлических нитей которые включаются в процессе ткачества наряду с такими традиционными материалами как шерсть, лен, шелк.

Все это служит средствами еще большей выразительности. Разработана обильная цветовая гамма и богатое разнообразие фактур - гладкие, ажурные, шероховатые, рельефные, плотные, матовые, блестящие. Самые различные переплетения - грубые, с едва видимыми узлами, сплетаясь, скрывают или открывают фон основы, которая равномерно включается в результат всего гобелена. В современном интерьере гобелен приобретает новейшие многофункциональные и декоративные черты особенности: это может быть гобелен - монументально-декоративное панно на гладкой стене, гобеленпотолок, гобелен-перегородка, гобелен - это объемная текстильная пластика.

Первоисточником дизайна интерьеров было стремление людей к внутреннему украшению помещений. Это стремление к эстетике и привело к возникновению утонченной профессии дизайнера, недооцененной обществом того времени. В наши дни традиционный и модернизированный гобелен стал модным и актуальным элементом интерьера. Путем стилизации композиция панно превращается в некий собирательный образ, основанный в большей степени на ассоциативном восприятии. В текстиле появляется такое направление, как концептуальное – это своего рода эксперименты с текстильными волокнами и их трансформации в поверхности. Процессная деятельность данного направления начинает развиваться самостоятельно при стремительной разработке новых материалов. Деятельность дизайнеров расширилась за счет овладения широким спектром художественных средств и технических возможностей работы с текстильной поверхностью, что привело к появлению новых техник.

Опыт преподавания различных видов искусства в школе показывает, что культура личности обучающегося в широком ее проявлении формируется поэтапно: через знания в сфере искусств, через расширение опыта культурно - эстетической практики, развитие художественных способностей. В эпоху цифровых технологий, опосредованных способов общения и симулякров необходимо прививать интерес ребенка к живому языку художественного творчества, не только изобразительного, но и прикладного. Студенты получают возможность узнать не только образную, символическую сторону изделий народных промыслов и ДПИ, но и традиционные способы их изготовления.

Одним из показателей, который демонстрирует общее умение и навыки у студентов в ВУЗ-х, является их работы в процессе обучения. В предметной области «Искусство» современная методика преподавания изобразительного искусства дает возможность преподавателю гибко подходить к развитию общих учебных умений и специальных, творческих действий студентов.

Сегодня обучающимся в ВУЗ-х установлены высокие требования по предметам и дополнительно по реализации личного потенциала. Заключающееся во владении и знании творческих, отдельных предметов и меж предметных связей. По нашим предметам живопись, композиция и современное декоративное искусство позволяет реализовать данную потребность. Причем очень важны не репродуктивные, а продуктивные знания, при помощи, которых возможно формировать свои мысли и идеи. Для достижения высоких результатов необходимо мотивировать студентов на изучение современного декоративного искусства на примере гобелена (шпалера). При этом большое влияние на итоговый результат всегда имеют базовые знания, которые даются в общеобразовательной или художественной школе.

В современной психолого-педагогической науке является доказанной позитивная связь моторики рук и умственного развития ребенка. В сфере изобразительного искусства практическая деятельность обучающихся очень разнообразна, она дает толчок различным интеллектуальным процессам. Первым шагом в практическом овладении является подготовка к занятию (обеспеченность материалами), организация рабочего места – это первый 10 маркер начала формирования технологической культуры обучающегося. Значение этого простого этапа в обучении порой недооценивается, а ведь это залог успешного и качественного выполнения любой творческой работы на занятии. Есть необходимость обратить внимание на процесс формирования у студентов самостоятельности, необходимого алгоритма работы с инструментами и материалами.

Декоративно-прикладное искусство – это особая сфера художественного творчества, бесконечно разнообразная область предметов, создаваемых по законам красоты на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Перед изучением самих особенностей, дадим определение термину «гобелен». Гобелен (франц. gobelin), вытканый вручную коверкартина, традиционно называемый шпалера. А вот интересно сознательно или бессознательно происходит подготовка к занятию. Считается, что занятие по искусству несложное, поэтому и особой подготовки не требует, ну что уж там сложного прийти чего-нибудь, «начертать», чтобы отстали. Общее отношение к обучению характеризует процесс сбора в учебное заведение на занятие: студент обязательно готовится заранее с вечера к занятию или впопыхах собирается на занятие с утра. Начали разбираться в причине, и оказалось, что не все готовы к занятию, кто-то, что-то забыл, не принес и не обратил должного внимания к предмету. Такой студент начинает искать необходимую вещь во время занятия, спрашивая у однокурсников, сам отвлекается и соседей отвлекает – вот и не успеваем выполнить задачи поставленные на занятии. Обучающиеся начали вспоминать, что раньше в подготовительных группах все успевали, т.к. все нужные вещи для занятия лежали в отдельной папке, и их контролировали родители и т.д. Для напоминания студентам о необходимости правильно подготовиться к занятию в общих группах разместили записку с правилами организации рабочего места, для удобства: 1) формат листа располагаем горизонтально либо вертикально; 2) краски ставим над форматом листа; 3) если студент правша, баночку для воды и палитру ставим с право (если левша, то с лева); 4) тряпочку, карандаш, ластик и все вспомогательные материалы слева; 5) все материалы должны соответствовать предмету на который студент пришел.

Особенность гобелена заключается в необычном плетении и переплетении нитей. Эта техника плетения, известна просто немного забыта. Гобелены выполнялись цветными шерстяными и шелковыми нитями по рисункам (картонам). Первым управляющим мануфактурой был Ш. Лебрэн, который и готовил картоны. Гобелены ткались на особых ручных станках методом выборочного ткачества, т.е. по частям. Отдельные участки сшивались тонким шелком. Сегодня гобелены плетут на облегченных ручных станках, а узлы и переплетения все те же: гиордес, сене (полуторный ковровый узел), персидский узел, кимин, гиордес (двойной симметричный узел), Египетское плетение и сумаковое плетение. Ковер ткют снизу-вверх. Участки разных цветов выполняются одновременно, а не по очереди, то есть гобелен «растет» по всей ширине. При этом возникает необходимость соединения нитей одного цвета с другим. На экспериментальных уроках у 5-х класса ДХШ, в течение трех занятий по два часа, был выполнен мини-гобелен 10х20см. Учащиеся самостоятельно сделали станки из картона, протянули основные поперечные нити, выбрав понравившуюся технику плетения, выполняли мини-гобелен. Все учащиеся справились с поставленной целью и задачами.

Особенностью технологической культуры народно-национальных декоративных видов искусства является воплощенный «дух традиции» - единство художественной идеи народной (повторяющейся) образности и ее технологического решения: набор отработанных технических приемов, передающихся от мастера к ученику. На это указывает исследователь народного искусства М.А. Некрасова: «Структура творчества в народном искусстве, где личный вклад мастера виден в деятельности коллектива, соответствует художественной системе, которая при всех изменениях сохраняет постоянные элементы».

Культура технологического процесса в профессиональном индивидуальном творчестве (после этапа учебы) зажжется на идее принципиальной оригинальности – самостоятельном замысле, образной неповторимости и вариативной технике. Единим показателем яркой художественности и высокого уровня исполнительства для обоих видов ДПИ (народного и профессионального), а соответственно и технической культуры их авторов является категория «стиль». Именно стиль задает высокую планку единства образного содержания и формальных технологических решений. Стиль с одной стороны «консервирует» способ художественного решения предмета ДПИ, т.е. не дает вмешиваться чужеродным эстетическим и техническим влияниям, он требует от автора соблюдения технологических этапов, воспитывает его исполнительную культуру. В плане художественных решений стиль задает вкусовые ориентиры, не позволяет «увлечься» чуждым образным языком. С другой стороны, авторские интерпретации, игра со стилевыми контекстами дает широту творческому эксперименту. Таков механизм стилизации, к которому часто обращаются современные художники, черпая в народной стилистике узнаваемые образы и приемы – примеры синтеза традиции и новизны в декоративном искусстве. В одном из наших исследований указывается, что «метод декоративной разработки /.../ основан на подчинении реальной формы предмета ее выразительной художественной идее, отражаемой специфическими пластическими средствами стиля: обобщенность, символичность, красочность». Поэтому методически верным способом развития умений и технической культуры школьника на наш взгляд будет первоначальное изучение техники ткачества традиционных изделий, а затем – разработка оригинальных авторских художественно-технологических решений гобелена (в доступных формах). Учителю требуется организовать на уроке последовательное технологически грамотное создание декоративного изделия, это позволит учащемуся самостоятельно его выполнить, а следовательно, достигнуть первоначального уровня мастерства, который будет свидетельствовать начале о формировании технологической культуры.

Сегодня настоящие дизайнеры работают совместно с искусствоведами, архитекторами, строителями и поставщиками, талантливо проектируют для функционального использования, в зависимости от его предназначения.

Профессия дизайнера является каналом передачи традиций, накопленных знаний и умений следующим поколениям и потому оно должно помнить о своих истоках, а значит, опираться на практический опыт специалистов-прикладников, способных не только адаптироваться к стремительно развивающейся современности, но в известной мере и прогнозировать это развитие.

Современный гобелен - сложный организм, содержащий в себе новые материалы и технологии изготовления. Новое понимание самой природы пластичности гобелена. Специфика гобеленов заключается в том, что они фокусируют внимание в первую очередь на выявлении красоты материала, свойств фактур и тонкостях структур, на элегантности и изяществе форм. Развитие искусства ручного ткачества в наши дни позволяет создавать гобелены, способные вписаться абсолютно в любую среду. Гобелен создает мягкое, теплое, цветное пятно, не отражающее бликов и хорошо воспринимающиеся любой точкой обозрения. Современный гобелен не боится отходов от канонов и экспериментов. Выразительные средства регулярно совершенствуются и обогащаются.

Разнообразие изделий ручного ткачества огромно. Гобелен - не холст для живописи, но его фактура, матовость, пластичность и плотность, позволяет ему не менее выгодно

смотреться в любом интерьере и сочетаться с любой поверхностью. Новые сюжеты композиций, материалы и приемы в технологии перевоплотили их в сложные пространственные структуры. Добавление в ткань гобелена различных новых материалов (кожи, металла, дерева) позволяет ему превращаться в вещь, которую легко представить на художественной выставке. Это позволяет понять, что гобелен - это не просто «ковер» на стене, а скорее изящная среда, способная создавать необычное разнообразие фактур и форм. Традиционно гобелены выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них вводились серебряные и золотые нити. В настоящее время для изготовления гобеленов используются самые разные и невообразимые материалы: отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон, в меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества весьма трудоемка и длительна, поэтому эти изделия, как правило, были доступны состоятельным заказчикам. В настоящее время гобелен ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением искусства.

Литература:

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание. –М.: Издательский дом «Карапуз», 2009. - 352с.
2. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
3. Возрастные и психологические особенности изобразительной деятельности и восприятия искусства детьми. - Режим доступа URL: <https://infopedia.su> . – Дата обращения: 11.09.23
4. Воронкова, Л.Е. Развитие перцепции цвета у школьников на уроках технологии // Молодой ученый. – 2018. №19. – С. 189-192. – Режим доступа URL: <https://moluch.ru/archive/205/50163/> - Дата обращения: 01.10.22.
5. Выготский, Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения / Л.С. Выготский // Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. — М.: Педагогика — Пресс, 1999. — С. 321-373. 7. Гобелен. – Режим доступа URL: <http://pedlib.ru/Book>. - Дата обращения: 10.10.22.
6. Гобелен своими руками [Электронный ресурс] / Ivd.ru // Режим доступа: <https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/aksessuary/gobelen-svoimi-rukami4023>
7. Гордеева О.Г. Русские узорные ткани. XVII — начало XX века / О.Г. Гордеева, Л.В. Ефимова, М.А. Кузнецова. Москва: ГИМ, 2004. 106 с., с ил.
8. Горяева, Н. А., Островская О. В. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение. – 2017. – 191 с.
9. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства: учебное пособие. / Л.В. Фокина. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 239 с.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/tkanye-kompozitsii-v-iskusstve-dizayne-xxi-v/viewer>

Гуца Ирина Анатольевна

*Преподаватель рисунка, живописи и композиции станковой
МАУДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»*

ОБРАЗ ГОРОДА – ГЕРОЯ В РИСУНКАХ УЧАЩИХСЯ.

Актуальность: Этот год является годом Защитника Отечества и 80 лет Великой Победы.

Цель: Формирование чувства благодарности за подвиг, за свободу. Почтить память о тех днях рисунками учеников. Помнить цену Победы.

Задачи:

Познакомить детей материалами о войне, книгами, журналами, фильмами, песнями, работами художников. Научить выражать свои чувства.

Развивать этические чувства доброжелательности, эмоциональности, отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других.

Находить необходимую информацию по теме самостоятельно.

Города- Герои. Звание «Герой» присваивалось указом Президиума Верховного Совета СССР. Всего почетного звания были удостоены 12 городов Советского Союза.: Ленинград, Волгоград, Киев, Севастополь, Одесса, Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и Брестская крепость.

Города Герои – это синоним мужества, стойкости и непобедимости, в военные годы, нашего народа .

В начале войны с разных населенных пунктов, отправлялись на фронт. В разных частях были задействованы солдаты с нашего региона, с Татарстана. Боевые подразделения, которые были созданы в Татарстане, участвовали в обороне Сталинграда. Отважными воинами были бойцы 38-й стрелковой дивизии, командиром, которой стал житель Арского района, полковник Г.Б. Сафиуллин. Данной дивизии стала называться гвардейской, а Г.Б. Сафиуллин удостоен звания генерал- майора.

Более десяти тысяч девушек отправились на фронт из Татарстана.

Все вместе, объединяя усилия, они сражались за мир на своих землях. Их мужеству, доблести, героизму, подвигу вечная благодарность.

Все народы воспевают своих героев защитников Родины. Их именами называют улицы, площади, им скульптора ставят памятники, о них поют песни, снимают фильмы, художники создают полотна.

И сколько бы лет не прошло, в памяти людей будет сохраняться мужество и отвага воинов.

Мы с учениками решили прикоснуться к этой вечной теме.

Важно в учениках пробудить желание выразить свое отношение к теме. Хотели почтить образ Города - Героя, который явился символом первых побед. Создавая рисунки, мы помнили, что город-герой – это, прежде всего люди, которые своими действиями, сделали все возможное для победы.

Начало работы. Этапы работы.

Прежде всего ученикам предлагалось, выбрать один город из 12 Городов Героев, собрать информацию на данную тему. Познакомиться с историей Города Героя. На уроке изобразительного искусства, третьего класса, ученикам возраста (9-10лет) и на уроке станковой композиции, ученикам четвертого класса(11-12лет) была задана эта тема. Формат а3, материал для третьего класса фломастеры, маркеры, цветные карандаши. А четвертому классу можно было выполнить рисунки гуашью.

Как создавался образ.

Что может быть в рисунке. Ученики делают подбор материала, изучают известные места города, чтобы архитектура была узнаваема. Образ может включать в себя обелиск или памятник, посвященный Великой Победе, данного города. Атрибуты военных лет, предметы, георгиевская лента, цветы (гвоздики), птицы (голубь либо журавль). Нужно выбрать из этих предметов и разместить на листе бумаге. И сделать подпись Город герой, название города.

Нужно придумать эскиз. Перенести его на большой формат А 3. Разместить композицию задуманного образа, построить изображение, дополнить деталями. Завершенный вариант выполнить в цвете. Подобрать гамму.

Рисунки получились достаточно разнообразные. Данные работы были отправлены на конкурс «Звуки светятся, краски поют 2» по теме Город-Герой.

Творческие работы учащихся 4 класса ДХШ №2

Творческие работы учащихся 3 класса ДХШ №2

Литература:

1. Галицан, А. С. Тула – город-герой [Текст]: монография / А. С. Галицан. – М.: Воениздат, 1981. – 160 с.
2. Горинов, М. М. История России [Текст]: учебник / М. М. Горинов. – М.: Просвещение, 2016. – 172 с.
3. Зубаков, В. Е. Ленинград – город-герой [Текст] : монография / В. Е. Зубаков. – М.: Воениздат, 1981. – 212 с.
4. Касьянов, В. В. История России [Текст] : учебное пособие / В. В. Касьянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 255 с. – (Профессиональное образование).
5. Маневич, И. А. Города-герои. Героизм и мужество. 1941-1945 [Текст] : монография / И. А. Маневич. – М. : Дарь, 2015. – 48 с.
6. Никитин, В. П. Блокадные дни. Воспоминания защитников и блокадников Ленинграда [Текст] : монография / В. П. Никитин. – М. : Казачий край, 2009. – 102 с.
7. Новиков, И. Г. Минск – город-герой [Текст] : монография / И. Г. Новиков. – М. : Воениздат, 1986. – 164 с.
8. Смирнов, И. А. Смоленск – город-герой [Текст] : монография / И. А. Смирнов. – М. : Воениздат, 1988. – 176 с.
9. Хаметов, М. И. Брестская крепость-герой [Текст] : монография / М. И. Хаметов. – М. : Воениздат, 1988. – 176 с.
10. Чураков, Д. О. История России XX – начала XXI [Текст] : учебное пособие / Д. О. Чураков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Профессиональное образование).
11. Шапошников, Б. М. Битва за Москву. Решающее сражение Великой Отечественной [Текст] : монография / Б. М. Шапошников. – М. : Эксмо, 2011. – 640 с.
12. Давыдова, А. А. Документы архивных фондов периода Великой Отечественной войны и формирование патриотической позиции старшеклассников [Текст] / А. А. Давыдова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 4. – С. 49-53.
13. Давыдова, А. А. Непобедимая и легендарная [Текст] / А. А. Давыдова // Грани культуры. – 2018. – № 3. – С. 19.
14. Давыдова, А. А. Сталинградская битва в воспоминаниях участников [Текст] / А. А. Давыдова // Грани культуры. – 2018. – № 3 (188). – С. 20.
15. Демидова, А. И. Патриотизм советского народа – важнейший фактор великой Победы [Текст] / А. И. Демидова // Вестник Московского университета. – 2010. – № 3. – С. 33-41.
16. Цурганов, Ю. С. Вторая мировая : иной взгляд. [Текст] / Ю. С. Цурганов // Посев. – 2008. – № 9. – С. 68-83.
17. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Электрон. дан. – Загл. с экрана.
18. Музей – заповедник Сталинградская битва [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Электрон. дан. – Загл. с экрана.
19. Электронная библиотечная система Юрайт [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электрон. дан. – Загл. с экрана.
20. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] : официальный сайт. – Электрон. дан.– Загл. с экрана.

Ермишова Марина Дмитриевна,
преподаватель изобразительного искусства
первой квалификационной категории
МАУДО г. Набережные Челны «Детская школа искусств № 13 (т)»

ИЗУЧЕНИЕ ТАТАРСКОГО ОРНАМЕНТА И ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПОДГОТОВКИ К КОМПОЗИЦИИ НА ТЕМУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ.

Национальные культурные традиции по сути своей связывают прошлое и настоящее. Они отражают историческое, культурное и религиозное наследие народа.

Важнейшей частью учебного процесса является выполнение станковой композиции **на тему национальных праздников**. Для качественного выполнения этого задания необходимо: изучение народной культуры, знакомство с национальными праздниками, национальными костюмами, орнаментальным искусством. Через орнамент можно проследить национальные особенности народа, и даже зашифрованный смысл, несущий определенную информацию.

Чтобы лучше изучить народную культуру и успешно выполнить композицию на тему национальных праздников можно выполнить подготовительные упражнения. Они позволят обучающимся одновременно осваивать новый материал и закреплять ранее изученный. С помощью упражнений можно разбить новый материал на части, которые будет легче освоить обучающимся.

Пример упражнений:

1. изучение и разработка таблицы символов;
2. раскрытие смысла символического изображения;
3. разработка орнаментальной композиции;
4. позиционирование орнаментальной композиции на деталях одежды.

Упражнение 1. Изучение и разработка таблицы символов.

Цель: знакомство с особенностями орнаментальной композиции и их представление в структурированной табличной форме.

Содержание работы. Образы традиционного орнаментального искусства могут изображаться на условном символическом языке или же сами выступать в роле символов, которые способны выразить образное и эмоционально-смысловое содержание. Художественный язык орнамента образен. Выполняя задачу декоративного значения, он

является методом выражения народного мировоззрения. Каждый символ орнаментальной композиции, несет в себе закодированную информацию и имеет значение, смысл. Это упражнение позволяет изучить основные орнаментальные символы народа и узнать их зашифрованное значение.

Для оформления таблицы обучающимся могут быть предложены наглядные материалы (презентация, зарисовки, готовые изделия декоративно-прикладного искусства). Упражнение считается выполненным успешно в случае правильного оформления таблицы, полного раскрытия смысла символов (минимум 5 символов).

<i>Тюльпан</i>	<i>Первый весенний цветок, пробудившийся после зимы. Значение его многогранно, но главное — это возрождение и процветание.</i>
<i>Дерево с завитушками</i>	<i>Родовое дерево.</i>

Упражнение 2. Раскрытие смысла символического изображения

Цель: научить обучающихся «читать» орнаментальную композицию.

Содержание работы: обучающиеся изучают орнаментальную композицию по наглядному материалу (презентация, зарисовки, готовые изделия декоративно-прикладного искусства). Это упражнение предполагает использование знаний, полученных ранее на занятии. Обучающиеся, используя разработанную ими же таблицу символов, дают расшифровку готового орнамента (готовые работы других школьников, предметы декоративно-прикладного искусства, музейные экспонаты и т.д.). Упражнение считается выполненным успешно в случае правильно раскрытого смысла изображения.

Упражнение 3. Разработка орнаментальной композиции

Цель: научить обучающихся составлять авторскую орнаментальную композицию.

Содержание работы: обучающиеся выполняют зарисовку авторского орнамента, основываясь на ранее полученные знаниях о национальных орнаментальных символах и их значениях. Для выполнения упражнения, обучающиеся также, как и на предыдущих занятиях, используют наглядный материал, а также разработанные ими на первом занятии таблицы символов.

Упражнение 4. Позиционирование орнаментальной композиции на деталях одежды.

Цель: научить обучающихся располагать орнаментальную композицию на различных деталях одежды.

Содержание работы: обучающиеся по заранее готовым изображениям деталей одежды в масштабе 1:4 позиционируют орнамент, мотив которого также прилагается к заданию. Упражнение считается выполненным успешно, если обучающийся расположил орнамент согласно законам композиции.

Таким образом, представленные упражнения позволяют лучше изучить народную культуру, познакомиться с национальными костюмами, орнаментальным искусством. Полученные знания помогут осознанно выполнить качественную многофигурную композицию с использованием национального орнамента.

Список литературы

1. Абдулатипов Р.Г. Мой татарский народ.- М.: Классикс Стиль, 2005.- 208с.
2. Валеев Ф.Х., Татарский народный орнамент. Казань, 2002.-295 с.

3. Горяева Н.А., декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учеб. Для 5 кл. общеобразовательных учреждений/ Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2000.-176 с.: ил.
4. Кармазина, М.В. Упражнения как средство обучения рисунку в классах с углублённым изучением изобразительного искусства 2007. – 337 с.
5. Климова Н.Г., Народный орнамент в композиции художественных изделий. - М.: - Изобразительное искусство, 2001.
- 6 <https://protank.su/tatarskii-ornament-znachenie-i-simvolika>

Имангулова Резида Ильдаровна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»
член Международного союза педагогов – художников

УДК 745

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРОВ

Аннотация. В статье рассмотрена возможность интегрирования традиционного народного искусства в современной молодежной одежде.

Ключевые слова: профориентация, традиционное народное искусство, этно – стиль, дизайнер.

Abstract:

This article explores the potential for integrating traditional folk art into contemporary youth fashion design.

Keywords: career guidance, traditional folk art, ethno-style, designer.

В современном обществе, где молодёжь сталкивается с проблемой самоопределения, неопределенностью интересов, профессиональное информирование и профориентация для школьников становятся важным направлением педагогической работы. Особенно это актуально для учащихся средних и старших классов, которые находятся на пороге выбора своей будущей профессии. Одним из интересных и вдохновляющих направлений в этой области для учащихся художественных школ является знакомство с традиционным народным искусством и ремёслами родного края, которые могут служить источником вдохновения для дизайнеров разных направлений.

Программа «Композиция» в художественных школах включает изучение народного искусства, в частности татарский орнамент, который отличается своей уникальностью и разнообразием. Характерные элементы, такие как геометрические фигуры, растительные мотивы и зооморфные узоры, могут быть успешно адаптированы для создания современной одежды.

В рамках учебной программы учащимся третьего года обучения основной художественной школы предлагается занятие, где они выступают в роли дизайнеров и модельеров. Задание заключается в коллективной работе по созданию эскиза комплекта одежды в татарском этническом стиле для современного подростка. Традиционный татарский женский костюм — это не только часть культурного наследия, но и актуальный объект для

современного дизайна. Татарский костюм, как образ, воплотивший в себе самые основные виды народного творчества.[1, с.5] В последние годы наблюдается возрождение интереса к этническим мотивам в одежде, что открывает новые возможности для производителей и дизайнеров. На занятии учащиеся изучили характерные особенности традиционных головных уборов, ювелирных украшений и обуви.

Опорные моменты изучения:

- изменение предмета в историческом развитии по форме, по цвету, по назначению;
- материал для изготовления;
- техника исполнения.

Они рассмотрели, как эти элементы могут быть интегрированы в современную молодёжную одежду на основе изучения производства и рынка элементов традиционного татарского женского костюма и анализа продукции действующих мастерских.

Ателье "Татарская Мода" предлагает как традиционные, так и современные интерпретации костюмов. Анализ их продукции показывает, что в одежде применяются традиционные техники вышивки и отделки, и их модели адаптированы для повседневного ношения, что привлекает молодёжную аудиторию.

В продукции ювелирной компании "Асылташ" присутствуют традиционные татарские мотивы: узоры и символы. "Асылташ" активно участвует в выставках, которые способствуют популяризации татарского ювелирного искусства.

Изучение продукции компаний, таких как ООО "Арск - национальная обувь" и ООО «Сахтиан», показало, что в производстве применяются традиционные материалы: кожа и текстиль, обувь украшается элементами татарского орнамента. Такой подход, делает её привлекательной для покупателей, интересующихся культурным наследием.

Ассортимент головных уборов ателье "LuiZa" от традиционных до современных моделей, что позволяет удовлетворить различные запросы клиентов. Благодаря активному сотрудничеству ателье с молодыми дизайнерами в производство вводятся новые идеи на основе татарских национальных головных уборов - тюрбетейки и калфака.

Учащиеся сделали вывод, что народные традиции, как продолжение наследия предков, продолжают развиваться и в наши дни. Этнический стиль сохраняет свою актуальность, особенно среди молодёжи, которая стремится выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность.

Этапы выполнения эскиза для творческого конкурса «Этно-стиль 2024»

1. Размещение фигуры человека на листе бумаги. (Выбор ракурса, силуэта)
2. Обсуждение командой концепции этнической одежды.
3. Работка и обсуждение эскизов.
4. Создание командой на А3 формате эскиза комплекта повседневной одежды в татарском этническом стиле для заданного платья, для современного подростка.
5. Презентация работы учащихся. Аргументация выбора этнических элементов для эскиза (почему выбраны именно эти элементы).

Учащиеся, создавая свои эскизы для творческого конкурса «Этно-стиль 2024», не только применили народные элементы в дизайне, но и осознали важность сохранения культурного наследия.

Целенаправленное изучение традиционного народного искусства и ремёсел родного края формирует у учащихся опыт освоения по сбору материала истории и культуры региона, ведения художественно – исследовательской деятельности ведь одна из существующих проблем являются не глубокие знания дизайнеров о своей культуре. Знакомство и анализ продукции действующих мастерских, работающих в этно-стиле, показал учащимся пути преемственности традиций и что особенно важно, огромное поле деятельности для учащихся - дизайнеров в данном направлении. Независимо от того какое направление дизайна учащиеся выберут для своей профессии традиционное народное искусство и ремёсла родного края могут стать источником вдохновения в их профессиональной деятельности.

Литература:

1. Сергеева Н.Г. Веков связующая нить. Татарское декоративное и изобразительное искусство для детского творчества. - Казань: «Дом печати», 2004. - 152 с.

Кабирова Зульфия Ассафовна

преподаватель изобразительного искусства

МАУДО г. Набережные Челны «Детской школы искусств 13(т.)»

СОЗДАНИЕ ТАТАРСКОГО НАТЮРМОРТА НА СТЕКЛЕ С УЧАЩИМИСЯ 5 КЛАССА: ИСКУССТВО, ТРАДИЦИИ И ТВОРЧЕСТВО

Введение

Искусство татарского народа, наполненное яркими красками и глубоким символизмом, открывает безграничные возможности для творчества. На уроках декоративно-прикладного искусства знакомство с культурным наследием Татарстана через создание натюрморта на стекле становится не только увлекательным занятием, но и важным шагом в воспитании эстетического вкуса и уважения к традициям. Этот проект позволяет пятиклассникам освоить необычную технику, соединив современные материалы с вековыми орнаментами.

Культурные корни татарского натюрморта

Татарский декоративный стиль узнаваем благодаря изящным растительным мотивам: тюльпанам, гвоздикам, виноградным лозам и геометрическим узорам, символизирующим гармонию природы и человека. Традиционно эти элементы украшали предметы быта, одежду и архитектуру. Яркая палитра — сочные красные, золотистые, изумрудные и синие тона — отражает жизнелюбие и связь с природой.

Важно объяснить ученикам, что каждый элемент орнамента несёт смысл: тюльпан символизирует возрождение, а виноградная лоза — изобилие. Это превращает урок не только в художественный, но и в историко-культурный диалог.

Образовательная ценность проекта

Работа над натюрмортом на стекле развивает у детей:

- Художественные навыки: умение работать с контурами, красками и прозрачной поверхностью.
- Мелкую моторику: аккуратное раскрашивание деталей.
- Культурную осознанность: понимание этнических традиций.
- Креативность: сочетание канонических узоров с личными идеями.

Кроме того, проект учит терпению: стекло требует внимательности на каждом этапе, от эскиза до финальных штрихов.

Материалы и подготовка

Для работы понадобятся:

- Стеклянная основа (тарелка, рамка или пластина).
- Акриловые или витражные краски.
- Контуры по стеклу (золотые, чёрные).
- Кисти разного размера.
- Эскизы с традиционными мотивами.
- Влажные салфетки для коррекции.

Важно! Для безопасности используйте стекло с обработанными краями или замените его на прозрачный пластик. Перед началом урока проведите инструктаж по работе с хрупкими материалами.

Этапы создания натюрморта

1. Погружение в культуру

Начните с рассказа о татарском искусстве. Покажите фото национальной посуды, ковров, элементов мечетей. Обсудите с учениками, какие узоры им запомнились и почему. Это вдохновит их на создание собственных эскизов.

2. Эскиз: от идеи к бумаге

Предложите детям нарисовать композицию, объединив 2-3 традиционных элемента. Например:

- Центральный цветок (тюльпан), обрамлённый виноградными листьями.
- Геометрическая рамка с медальонами.

Совет: Используйте шаблоны для тех, кто не уверен в своих силах.

3. Перенос на стекло

Подложите эскиз под стекло и обведите контуром. Этот этап требует точности — линии станут «барьерами» для красок.

Лайфхак: Если ученик ошибся, аккуратно удалите влажной салфеткой невысохший контур.

4. Раскрашивание: игра с цветом

Татарская палитра любит контрасты. Предложите заполнить элементы насыщенными оттенками:

- Красные и золотые цветы.
- Зелёные листья с синими прожилками.
- Фон можно оставить прозрачным или добавить лёгкий градиент.

Важно: Напоминайте, что краски на стекле выглядят ярче после высыхания.

5. Финальные штрихи

После высыхания добавьте детали тонкой кистью: точки, штрихи, блики. Готовую работу можно оформить в рамку или использовать как декоративную тарелку.

Советы для учителей

- Интеграция с другими предметами: свяжите урок с историей (культура Волжской Булгарии), географией (Татарстан) или математикой (симметрия узоров).
- Работа в группах: пусть ученики создают коллективную композицию.
- Выставка работ: организуйте вернисаж в классе или школе, чтобы дети почувствовали ценность своего труда.

Заключение

Создание татарского натюрморта на стекле — это диалог между прошлым и настоящим. Через кисть и краски школьники не только осваивают новые техники, но и становятся

хранителями культурного кода. Такие уроки учат видеть красоту в деталях, гордиться многообразием народов России и верить в собственные творческие силы.

P.S. Не забудьте похвалить каждого ученика: в детских работах, даже неидеальных, всегда живёт частичка души и искренний восторг от открытий.

*Коротина Екатерина Сергеевна
Преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств», Мензелинск*

Проект «КИСТЬЮ О РОДНОМ КРАЕМ». НАПРАВЛЕННЫЙ НА ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТАТАРСКОГО И РУССКОГО НАСЛЕДИЯ».

Татарстан - уникальный регион России, славящийся своим богатым, историческим прошлым и разнообразием культурных традиций.

Изучать народные традиции Татарстана возможно через разные элементы прикладного творчества. Одним из таких элементов является детали деревянного зодчества, такие как наличники дома. Они являются частью архитектурного ансамбля и несут в себе культурный код традиций и верований народа.

Целью проекта было: Патриотичное воспитание подрастающего поколения, через изучение культуры родного края.

Изучение элементов деревянного зодчества на примере татарских и русских наличников, как слиянию двух основных культур региона.

Совершенствовать навыки работы с масляной живописью, в работах с пейзажами узнаваемых мест родного края.

Задачи: Выполнить пейзаж, с видами родного края, на которых должны присутствовать деревянные дома русской или татарской культуры. Возможно использовать фото городских улиц, зарисовки пленэрных работ.

Изучить культуру русского и татарского наличника, составить эскиз и узоры, используя знаковые элементы о которых узнали на уроках и в самостоятельном изучении. По эскизам выполнить лазерную резку наличника, проработать по задумке с цветом.

Резьба на Русских наличниках полны символики, связанной с народными представлениями о мире, природе и человеческом быте. Вот некоторые наиболее распространенные элементы:

- Растительные орнаменты: листья, цветы, ветви символизируют плодородие, жизнь и процветание.

- Геометрические фигуры: ромбы, круги, треугольники олицетворяют порядок, гармонию, и защиту от зла.

- Животные и птицы: рыбы, птицы, лошади ассоциируются с удачей, богатством и благополучием.

- Архитектурные формы: арки, колонны, фронтоны подчеркивают архитектурную красоту здания.

Татарская традиция наличников:

У татарской архитектуры также имеется своя уникальная культура украшения оконных проёмов. Отличительной чертой является сочетание геометрической строгости и

плавности линий. Традиционные татарские наличники выполнены преимущественно в строгих формах, включающие различные виды геометрии, такие как многоугольники, звёзды, крестообразные элементы. Орнаментация чаще всего абстрактная, менее фигуративная, хотя встречаются и растительные мотивы, схожие с элементами традициями соседей - тюрков.

Значение наличников в современной культуре. Сегодня наличники вновь обретают популярность благодаря интересу к традиционной архитектуре и культурному наследию. Многие реставрационные проекты направлены на сохранение старых домов с оригинальными элементами декора, включая наличники. Современные дизайнеры используют традиционные техники и мотивы в создании новых проектов, привнося старинные приёмы в современные интерьеры и экстерьеры здания.

Таким образом, русские и татарские наличники являются важными компонентами культурного наследия, выражающим богатство народной фантазии и художественного мастерства, способствуя сохранению самобытности стилей архитектуры.

Мойсеева Алсу Раисовна

*преподаватель высшей квалификационной категории изобразительного искусства
МАУДО г. Набережные Челны «Детская школа искусств №13 (т)»*

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ «ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»

«Сабантуй» – это праздник плуга.

«Сабан» – в переводе с тюркского языка «плуг» (плуг - это орудие труда, он нужен для вспахивания земли), а «туй» – это «свадьба» или «торжество», «праздник».

«Сабантуй» – это праздник татарского народа, который живёт в Республике Татарстан. Похожие праздники есть у башкир и чувашей. Обычай этот имеет тысячелетнюю историю. В старину празднование сабантуя было большим событием. К нему долго готовились. Сабантуй состоял из нескольких *обрядов*, которые совершались ранней весной – от начала таяния снега до посева.

С появлением первых проталинок собирались старики-аксакалы на сельский сход, или, как сейчас говорят, на собрание, и договаривались о сроках проведения сабантуя, выбирали место для праздника – *майдан*.

Следующий *обряд* подготовки Сабантуя - дети отправлялись по дворам, собирали крупу, молоко, масло. Затем выходили в поле и у воды (у речки или озера) из этих продуктов готовили кашу. Целый день дети веселились, играли в различные национальные игры, ели кашу. Так они задабривали духов плодородия и выражали свое почитание *птице вороне*. Каша эта так и называлась – «*карга боткасы*» или «*воронья каша*».

Подготовка к сабантую начинали задолго до праздника – еще с осени. Долгими осенними и зимними вечерами молодые девушки и женщины шили себе и своим близким красивые платья, обязательно приталенные, с широкими юбками с оборками по низу, белые фартуки, платки, вышивали на них цветными нитками различные растительные орнаменты: цветы, листочки, завитки.

Из бархата и парчи шили безрукавки – *камзолы*, украшали их аппликацией из кожи, цветной ткани. Бархат и парча это ткани такие. Голову каждой девушки украшал *калфак* – женский головной убор, расшитый бусинками, монетками, подвесками. Для женщин было еще обязательным *покрывало* поверх калфака – платок с вышивкой или расшитый, как и калфак. Женская одежда обязательно дополнялась украшениями из серебра – браслетами, подвесками для волос.

Одним из ремесел татар была выделка кожи. Из нее сапожники шили красивые сапоги, украшали их вышивкой, кожаной аппликацией, а затем продавали на ярмарках. Называются такие сапожки – *читек* (ичиги).

Для мужчин тоже готовили красивые национальные костюмы: прямые рубахи и длинные или короткие *джиляны*. Так называются татарские кафтаны из атласа, бархата и парчи, богато украшенные аппликацией. Атлас, бархат и парча это ткани. Обязательный элемент гардероба – это *тюбетейка* – мужской головной убор с вышитым национальным орнаментом.

Следующий *обряд* сабантуя – это подготовка подарков. Всю зиму девушки и молодые женщины готовили подарки – шили рубашки, платья, ткали, вышивали платки и главный символ сабантуя – вышитые полотенца. Весной, за несколько дней до сабантуя, молодые парни – *джигит* – запрягали лошадей и по всей деревне собирали подарки: вышитые платки и полотенца, куски ткани, яйца. Привязывали подарки к *длинному шесту* и провозили этот шест по всей деревне, демонстрируя всем односельчанам творения рукодельниц. Сопровождались сборы эти песнями, шутками – прибаутками.

Вот и настал день сабантуя. К майдану стал стекаться народ со всей округи: и стар, и мал: гармонисты, певцы, танцоры – поодиночке или целыми ансамблями. С хлебом, солью, с национальным блюдом – *чак-чак* встречают всех гостей. Звучит над майданом задорная плясовая.

Всё! Праздник *Сабантуя* начался! Аксакалы, своего рода Совет *Сабантуя*, назначают жюри для вручения подарков. Наступает кульминация праздника – состязание в меткости, в упорстве, в силе, ловкости.

Вот самые меткие с завязанными глазами бьют горшки.

А здесь самые ловкие и упорные по наклонному бревну идут к своему призу.

А вот смелые пытаются определить, кто из них сильнее и перетянет канат с соперником!

Без мешка-то просто пробежать, вот попробуй обогнать всех в мешке! А состязание называется «*бег в мешках*».

Главное состязание – *курэш* – татарский национальный вид борьбы. А вот и победитель! Ему и главный приз сабантуя – кудрявый барашек!

А это *бой с мешками с сеном*. Так и пытаются сбить друг друга с бревна эти удалые мужчины. Кто усидит на бревне, тот и победитель! Тому и приз!

На самой верхушке этого гладкого столба – подарок. Но самое-то главное – залезть на этот столб! Это, братцы, не всякому по плечу!

Самое зрелищное состязание – это *конные скачки*. Вот они, резвые, несутся изо всех сил к заветному для наездника подарку – к красивому вышитому полотенцу!

Литература:

1. Галимзянов А. И. Игры и праздники тюркских народов: сабантуй и джиен: народные игры, состязания и развлечения / А. И. Галимзянов. – Казань: [Бриг], 2013. – 32 с.: ил.
2. Ситдикова А. М. Радуга Сабантуя = Сабантуй балкышы: [стихи] / А. Ситдикова, В. Хамидуллина; [худож. О. Белова-Недовизий]. – Казань, 2013(Тип. фил. ОАО "Татмедиа" "ПИК "Идел-Пресс"). – 24 с.: цв. ил. – (Современные авторы - детям. Сад).– Загл. и текст кн. парал.: рус. и татар. яз.
3. Праздники и фольклор татарского народа / авт.-сост.: А. Ф. Галимуллина, В. П. Хамидуллина; [науч. ред. Б. Ю. Хайрутдинов]. – Москва: Содружество культур, 2015. – 79, [1] с.: ил.
4. Сабантуй в фотографиях Рифхата Якупова: [фотоальбом] / [авторы текстов: А. Каримова; Ш. Идиатуллин ; Р. Якупов]. – Москва: Mardjani Foundation: [Издательский дом Марджани], 2014. – 165, [2] с.: ил.

Озорнова Софья Евгеньевна
преподаватель изобразительного искусства
МАУДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»

СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА КУКЛЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ НА УРОКАХ ИЗО УЧАЩИМИСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (7-8 ЛЕТ)

В примерной основной общеобразовательной программе от 8 апреля 2015 г. среди личностных результатов освоения основной образовательной программы выделим «развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности)» [1, с. 142].

Актуальность исследования - интерес к истокам народного творчества, обычаям родного края закономерен - без знания своих корней, уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в литературе, изобразительном искусстве, в национальных образах, невозможно формирование личности ребенка.

Цель раскрыть методику работы с учащимися начальной школы по поиску эффективных способов приобщения к народной культуре, а также развития графических навыков у детей на примере создания образа куклы в национальном костюме на уроках ИЗО.

Основные задачи

- ознакомить учащихся с понятием орнамент, ритм, силуэт;
- создать декоративные орнаментальные изображения на примере декоративной вазы;
- охарактеризовать основы народного орнамента и различать национальные особенности русского и татарского орнамента, их символику;
- создать декоративную композицию «Кукла в национальном костюме».

Слово «**орнамент**» заимствованное латинского «ornamentum» (украшение)). Это слово стало означать в русском языке узор, который построен путём чередования в определенном порядке (ритме) символов, линий, повторяющихся элементов.

Слово «**ритм**» означает равномерное чередование элементов.

Слово «**силуэт**» это одноцветное контурное изображение или очертание чего-либо на фоне другого цвета [2].

Виды орнаментов. Орнаменты подразделяются на следующие виды: символический (зооморфный), геометрический, растительный, каллиграфический, ритуальный и так далее, рассмотрим некоторые из них.

Символический (зооморфный) орнамент возник и сформировался на основе изображений животных, людей, орудий труда в наскальных рисунках. Эволюция условных изображений привела к тому, что орнаментальные образы зачастую представляют собой символы. Появившись в Древнем Египте и других странах Востока, символический орнамент и сегодня играет важную роль, например, в геральдике (изображение серпа и молота, двуглавый орел).

Геометрический орнамент сформировался на основе символического орнамента. В нем всегда делается акцент на строгом чередовании ритмических элементов и их цветовых сочетаний. Первооснова практически любой геометрической формы - реально существующая форма, до пределов обобщенная и упрощенная (греческий меандр-волна, круг - солнце).

Растительный орнамент - самый распространенный после геометрического. Для него характерны свои излюбленные мотивы, различные для разных стран в разные времена. Растительный орнамент имеет наибольшие возможности в части разнообразия используемых мотивов, приемов исполнения. В одних случаях мотивы трактуются реалистично, объемно, в других - более стилизованно, в условной плоскостной форме [3].

Применение орнаментов. Орнамент служит украшением предметов прикладного и декоративного искусства, широко применяется в архитектуре и книжной графике. Трудно представить себе какой-нибудь архитектурный памятник без орнаментального декора того

времени и народа. В каждом отдельном случае свойства орнамента зависят также от назначения, формы и материала той вещи, которую он украшает. Если внимательно понаблюдать и изучить культуру разных народов мира, то можно заметить, что декорирование имело разное предназначение по своему характеру и строению; так появились мозаика, чеканка, инкрустирование, резьба, декоративное шитье [4, с. 654-656].

Знакомство с национальным костюмом делим два основных этапа.

Этап первый (урок первый): ознакомление с такими понятиями как орнамент, ритм, силуэт, и первое пробное упражнение «Декоративная ваза», которое позволит учащимся на практике освоить технику выполнения простейшего орнамента (отдельные элементы: точка, линия, мазок), выявление ошибок и их коррекция. Был использован трафарет вазы, чтобы учащиеся сосредоточились на выполнении орнамента. В качестве примера был выбран полосной орнамент, так как он наиболее часто встречается в народном творчестве. Орнамент не был привязан к определенной культуре - важно было обратить внимание учащихся, что элементы одинаковые и чередуются с определенным интервалом. Контур вазы заливали акварелью в два цвета, дали красочному слою просохнуть, далее карандашом делали набросок орнамента. И заключительный этап: тонкой кистью, фломастерами или гелевой ручкой учащиеся продолжают работу в цвете.

Важно воспитывать аккуратность и бережное отношение ко всему, с чем дети играют и трудятся. Это в полной мере относится и к художественным принадлежностям. Надо рассказать детям о правилах работы с красками и напоминать им о них до тех пор, пока это не войдет в постоянную привычку. Речь идет о следующих правилах:

- не нажимать с большой силой на кисть;
- не тереть ею бумагу, поверхность которой от этого разрушается;
- следить, чтобы на кисти всегда была краска, не работать сухой кистью;
- для получения сложного цвета 2-3 краски нужно смешать на палитре, при этом важно промывать кисть после каждой краски, чтобы не испачкать другую;
- нельзя грязную кисть опускать в банку с краской, особенно после темной краски в светлую;
- баночку для воды нужно регулярно менять.

Этап второй (урок второй): выполнение второго упражнения «Кукла в национальном костюме», с предварительным рассказом о символике русского (славянского) и татарского народного орнамента.

Если посмотреть внимательно на древние знаки - у всех народов они почти одни и те же. Символы - это информация. В основе лежат сведения о строении Мира и процессах, происходящих в нём. Особенностью орнамента является его плоскостность, обязательная связь с несущей орнамент поверхностью и материалом.

Символика русских (славянских) орнаментов.

Основным цветом для прорисовки орнамента у славян был красный. Красный цвет – это цвет жизни, плодородия, сияния небесного огня. Проще говоря, символ в язычестве славян несет в себе прежде всего магическую нагрузку, и только потом - эстетическую. Многие символы являются оберегами, «отвращающими» темные силы хаоса.

Материальный мир в настоящее время украшают и растительные и сюжетные орнаменты, но самый древний орнамент - геометрический. Геометрические фигуры, из которых складываются простейшие узоры, несли когда-то большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и являясь охранными знаками. Ими украшались все предметы быта, одежда и сам дом. Часто древние мастера изображали знаки, которые обозначали

солнце. Солнце за тысячелетия получило великое множество вариантов изображения. К ним относятся и разнообразные кресты - как в круге, так и без него. Звезда Алатырь - древний символ сворачивания и разворачивания Вселенной. Волнистая линия - знак Воды. Дождь изображается вертикальными линиями, реки, подземные воды - горизонтальными. Дерево - символ долгой жизни. Конь - знак Солнца. Женский образ - защитница людей от всякого зла, добрая, которая оберегала очаг, детей, благополучие семьи[5].

Символика татарских орнаментов.

Татарские узоры и орнаменты имеют два типа орнамента: цветочно-растительный и геометрический. Зооморфные рисунки практически не используются. Это объясняется требованиями религии. Основным мотивом является тюльпан. Тюльпан, один из первых весенних цветов и является символом возрождения. Тюльпан неразрывно связан с религиозными воззрениями мусульманского мира. Цветок ассоциируется с именем Аллаха. Волнообразные линии под рукой мастера обрастают листочками и образуют «виноградную лозу». На одной ветви может оказаться и виноград, и меандр, и георгин, и гвоздика. Рядом прекрасно уживаются цветы, которые в природе никогда не растут рядом или цветут в различные месяцы года. Ритм мелких элементов - символизирует «берекет», ежедневный труд, приносящий духовное, физическое и материальное благополучие. Татарский орнамент с геометрическими мотивами использует как простые фигуры (треугольники, ромбы, круги, квадраты), так и сложные (шестигранные розетки, ступенчатые фигуры, восьмилучевые звезды). И используется скорее как вспомогательный элемент - как общая форма, линия [6].

Во время урока «Кукла в национальном костюме» хорошей разрядкой напряженности мыслительной работы на уроке является демонстрация наглядных пособий, игрушек, репродукций и в частности, примера выполненного преподавателем. Учащимся предлагается создать и нарисовать образ своей куклы в национальном костюме. Их следует приучать их к крупному изображению, к использованию всей поверхности листа, и наоборот - отучать их от мелких рисунков в одном углу листа, когда вся остальная поверхность остается неиспользованной. Сначала создается эскиз куклы в карандаше, учитываются характерные силуэты народного костюма, обсуждается, из каких элементов он состоит. Какой из орнаментов, и какие цвета будут использоваться в дальнейшей работе.

Освоение приемов украшения предметов быта дает возможность знакомить учащихся с различными вариантами узоров, которые характерны для того или иного изделия. Следует показывать не только рисунки с изображением произведений прикладного искусства, но и сами предметы искусства. В узорах, выполненных народными умельцами, дети с радостью узнают знакомые силуэты ягод, листьев, птиц и зверей. Декоративная трактовка (плоскостное изображение, локальность цвета, контурность рисунка, ритмичность нанесения пятен и мазков) соответствует возрастным особенностям изобразительной деятельности ребенка.

Литература:

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) - <https://www.минобрнауки.рф/документы>.
2. Интернет ресурсы: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> доступ свободный.
3. Интернет ресурсы: <https://www.tvorchistvo.ru/vidy-ornamenta/> доступ свободный.

4. Мусинова, А. С. Орнамент — один из древних видов искусства / А. С. Мусинова. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2017. — № 4 (138). — С. 654-656. — URL: <https://moluch.ru/archive/138/38770/> доступ свободный.
5. Интернет ресурсы: <https://www.kramola.info/vesti/rusy/rasshifrovka-taynyh-slavyanskih-uzorov> доступ свободный.
6. Интернет ресурсы: <https://moluch.ru/archive/110/27079/> доступ свободный.

Рунькова Марина Владимировна
Преподаватель дополнительного образования первой квалификационной категории
МБУДО «ДХШ №1» Советского района г. Казани

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ ТАТАРСКОГО НАРОДА - ПОСЛАНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА

В стремительный век новейших технологий орнаментальная композиция может обрести не только современное прочтение, но и возродиться, обрести новую жизнь, наполниться забытыми смыслами и нести традиционные постулаты для будущих поколений. Мир орнаментов погружает в историю, несет традиционные черты этнической культуры народа, наполняет жизнь яркими красками.

Орнаментальная композиция – композиция с применением орнамента, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому. Орнамент - узор, построенный на ритмичном чередовании каких-либо рисунков или линий в определенном порядке. «Орнамент» - от латинского «ornamentum», «украшение».

Для орнаментальной композиции необходимо найти наиболее гармоничное решение из заданных форм. Любой орнамент состоит из фигур, связанных между собой в определенном порядке, вместе составляющих раппорты. Раппорт - повторяющийся рисунок, включающий мотивы и расстояние до соседнего мотива, основная композиционная единица орнамента.

Структура орнаментальной композиции - это организационная схема, на которую как на каркас нанизываются выразительные средства. Структура орнамента может ясно не прочитываться; иногда она только подразумевается, но как метод организации она всегда должна быть основополагающей. Можно выделить несколько основных черт, отличающих орнаментальную композицию: прикладной характер, повторяемость, симметричность, эстетические достоинства, применение комбинаторики элементов, лаконичное цветовое сочетание. Принято считать, что орнамент не существует без вещи. В этом проявляется прикладной характер орнаментальной композиции.

Орнаментальная композиция строится на основе паттернов, дублируемых фрагментов орнамента. Принцип организации и последовательности паттернов представляют композиционный уровень визуального сообщения, часто несущего символический смысл.

О. Манделштам в своем произведении «Разговор о Данте» поэтически передает это ощущение: «Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения, как

растительный, степной, скифский, египетский – какой угодно, национальный или варварский, - он всегда говорящ, видящ, деятелен».

Орнаментальная композиция дает возможность увидеть и эстетические достоинства, и проявление геометрического воображения, и положенные в основу принципы композиционного построения – ритмические, метрические ряды, симметрию паттернов.

Герман Вейль, физик и математик, лауреат премии Лобачевского за 1927 г., в книге «Симметрия» пишет о симметрии в орнаментальной композиции следующее: «Образцы всех семнадцати групп симметрии обнаруживаются среди декоративных узоров древности. Вряд ли возможно переоценить глубину геометрического воображения и изобретательность, запечатленные в этих узорах».

Среди наиболее важных формообразующих принципов орнамента можно выделить чередование паттернов и ритм, которые выстраивают порядок, создавая орнаментальный ряд - меандр. Чередование и ритм являются важной частью организации орнаментальной композиции. Единичное изображение орнаментального мотива неподвижно. Ритм создает динамику и превращает простое изображение в орнамент, так как к единичному изображению добавляется еще один или несколько подобных элементов. В основе ритма заложено повторение орнаментальных мотивов или их отдельных фрагментов и элементов, цветовых пятен, определенное пространство фона, изменений и поворотов элементов орнамента. Орнаментальная композиция может иметь сложный ритмический рисунок, повторяющийся в определенном ритме.

Комбинаторика - один из перспективных методов формообразования в дизайне. Она основывается на приемах нахождения различных соединений форм, их сочетаний и размещений в определенном порядке. Для орнаментальной композиции это возможность найти наиболее яркое решение из определенных орнаментальных паттернов.

Татарский орнамент – один из самых узнаваемых и ярких символов татарской культуры. Татарский орнамент не только красив и разнообразен, но и несет в себе глубокий смысл, отражающий веру татар в гармонию природы и взаимосвязь всех ее элементов. Узнаваемой чертой татарского орнамента является простота и лаконичность. Изготовленные для использования в быту предметы – вазы, шкатулки, предметы домашней утвари, мебель, калфаки, тюбיתейки, полотенца, скатерти имеют не только красивые формы, но и украшены орнаментальными композициями.

Форма изделия и его орнамент несут еще и магическое, культовое назначение. Один и тот же предмет может одновременно удовлетворять не только реальным потребностям человека, но и отвечать его религиозным взглядам, соответствуя его пониманию гармонии и порядка. Синкретичность, глубинная взаимосвязь смысла и формы являются характерными для древнего искусства, которое неотделимо от народного быта.

Различные исторические напластования обуславливают многообразие и сложность орнаментальных композиций, которые в процессе своего длительного развития уже в первой половине XVI в. имеют ярко выраженные стилевые признаки, связанные с художественными традициями волжско-камских булгар и золотоордынских татар.

В конце XV – первой половине XVI вв. в период экономического подъема Казанского ханства и расцвета различных видов народного творчества зародился «новый» стиль. Особенности этого стиля наиболее характерно проявились в резной орнаментике надгробий, в ювелирных изделиях, в отдельных архитектурных деталях монументальных сооружений. Орнамент первой половины XVI в. завершает собой художественные традиции феодального

периода и закладывает более совершенные основы развития орнамента последующих эпох. В то же время наблюдается и определенная общность многих мотивов, узоров цветочного и геометрического характера, определенное стилевое единство орнамента. Цветочно-растительный орнамент занимает одно из основных мест в декоративно-прикладном искусстве татар.

Среди многообразных мотивов и узоров татарского орнамента значительное место занимают геометрические. Они уступают по своему распространению цветочно-растительным узорам. Одним из характерных признаков геометрического орнамента в народном творчестве является обилие вариаций. В зооморфном орнаменте получили распространение изображения соколов, филинов, голубей, певчих птиц, уток. С образом птицы связаны многие поверья, сказки и легенды. В представлении народа птица с древнейших времен является символом солнца и света, посредником между душой человека и небом. В декорировании наличников фронтовых и фасадных окон татарского сельского жилища встречаются самые разнообразные вариации в основном контурных изображений птиц.

Активно используется в татарском орнаменте тюльпан в виде остроконечного трилистника с различной степенью изгиба. Реже - пятилистники. Для татарского народа это, прежде всего, символ возрождения, неразрывно связанный с религиозными воззрениями мусульманского мира. Тюльпан находится на флаге Татарстана. Цветок ассоциируется с именем Аллаха. Роза также находит частое отображение в татарских орнаментах. Она является символом пророка Мухаммеда. Орнаментальные композиции упрощены, стилизованы. Тем не менее человек, который разбирается в символах и культуре татарского народа, может прочесть татарский орнамент.

Внимание к татарскому орнаменту вызывается практическими задачами творческого освоения богатейшего орнаментального наследия народа художниками, архитекторами, мастерами художественной промышленности. Орнамент и сегодня играет огромную роль в творчестве народа. При этом зачастую теряется его смысловое содержание. Сведение орнамента в смысловом и функциональном отношении к декоративному простому украшению приводит к обедненности, семантической одномерности орнаментальной композиции. Однако содержание его в современных условиях значительно изменилось и обогатилось: в нем, наряду с использованием всего лучшего, что было создано татарским народом за время его существования, появились новые, неизвестные в прошлом сюжетно-образительные мотивы, современные подходы, основанные на сочетании орнаментальных композиций с абстрактными и объемно-пространственными композициями. Орнамент больше не растворяется в предмете, а вступает в синтез с различными видами искусств, сохраняя при этом образность, выразительность, целостность.

Литература:

1. Берсенева В.Я., Яглом Н.М. Симметрия и искусство орнамента. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. -И.: Наука, 1974. – с.289
2. Валеев Ф.Х. Татарское народное декоративное искусство. Татарское книжное изд-во, 2020. – с.219
3. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент. Структура и смысл орнаментального образа. – РИП - Холдинг., 2013. – с.304
4. Каган М.С. О прикладном искусстве. - Л., 1961. - С.90

5. Степанова А. П., Теория орнамента : учеб. пособие. Планета музыки, 2024. – с.160
6. Фокина Л. В. Орнамент: учеб. пособие. Феникс, 2007. – с.173

Салихова Гузель Марсовна
преподаватель декоративно - прикладной композиции
МБУДО «Детская школа искусств №15» г. Казань

СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА В РАБОТЕ НА ТКАНИ

Вдохновило и натолкнуло меня на работу с тканью - участие в международном проекте «Хабар - кочующие свитки» в 2006 году, начавший своё открытие этноартфестивалем в Московском доме национальностей

В работе по декоративно-прикладному искусству с детьми 3-4 классов мной была разработана техника создания композиции на ткани.

Выбирая тему в третьей четверти, например, «Сказки» мы последовательно делаем эскизы, поиски в цвете, выходим на формат, работа ведётся акриловыми красками. После завершения рисунка в цвете - вышивка тамбурным швом. И после вышивки по рисунку идёт добавление в полотно ткани - пайетками, бисером, стразами, дополняя образ мерцающим блеском. Разница фактур, цветовая гамма, использование бусин, стекляруса, даёт невероятные возможности для раскрытия задуманного образа в творчестве юных художников. Всю третью четверть маленькими шагами кропотливо дети выполняют эту многослойную работу.

Тамбурный шов - в вышивке в нашей работе – это возможность прикоснуться к традициям нашего народного творчества, вспомнить сложные по рисунку полотенца узорчатой вышивки, народов Поволжья. Тамбурная вышивка была распространена как среди Волго-Уральских татар, так и среди многих других тюркских народов.

Выполняя работу в смешанной технике ученики развивают авторское видение, изучают возможности в технике вышивки, раскрывают способности в дальнейшем творческом пути профессиональной направленности. Сохраняют традиции родного края.

Салихова Рамзия Халитовна
заместитель директора, преподаватель первой квалификационной категории,
член Международного союза педагогов художников
МАУДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «ВОЙЛОКОВАЛЯНИЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Введение

Тема исследования актуальна в свете национального возрождения в России, где восстановление традиций воспринимается как возвращение к исторической преемственности. В мировой практике высоко ценятся натуральные и экологически чистые свойства войлока и овечьей шерсти, их легкость и практичность.

Метод войлоковаления, уходящий своими корнями в культуру России и других стран, способствует созданию прочных изделий и восстановлению традиционных узоров, типичных для региона. Возвращение интереса к этому искусству укрепляет культурную идентичность и передает знания из поколения в поколение. Современное валяние адаптируется к современным экономическим условиям, акцентируя внимание на устойчивых и экологически безопасных методах. Интерес к натуральным материалам открывает новые возможности для мастеров, использующих традиционные техники.

Таким образом, исследование «Войлоковаление: традиции и современность» является важным для изучения прикладного искусства, сохранения культурного наследия и создания новых стилей, интегрирующих традиции в современность.

Войлок — это материал, получаемый через валяние шерсти, который служит в качестве прокладочного, уплотнительного, а также тепло- и звукоизоляционного элемента. В прошлом войлок был основным Textile для множеству народов, особенно кочевников. С его помощью покрывали юрты, изготавливали ковры, чехлы, матрасы и подушки, а также головные уборы. Наиболее яркие традиции валяния существуют в России, Азии, Финляндии и Перу. В России это искусство имеет уникальное развитие. Наибольшую известность приобрела русская обувь — валенки, которые создаются при помощи валяния, при этом шерсть смачивается горячим паром и натягивается на специальные формы. Эта идея была заимствована у кочевых народов. Первоначально конструкции валенок не отличались высоким уровнем совершенства: голенище валялось отдельно и присоединялось к обуви, что снижало их прочность.

В начале XIII века мастера из города Мышкин в Ярославской губернии разработали четырёхчастную сборную колодку, которая позволила создавать валенки целиком. Наибольшей ценностью пользуются изделия светлых оттенков, для придания им характерной мягкости поверхность шлифуется пемзой и, при необходимости, обрабатывается мелом. Валенки также могут украшаться вышивками и аппликациями. Каждый российский регион имеет свои уникальные виды валенок: в Сибири предпочитают бурки, обшитые кожей тесьмой, на подошвах вятских валенок обязательно используется плотный войлок, а татары декорируют свои изделия тесьмой, бисером или гарусом. Изготовление валенок — сложный процесс, состоящий из множества этапов; шерсть необходимо очистить, распарить, «разбить» на волокна, аккуратно скатать, отмокать в горячей воде и соляном растворе, затем формировать на треугольной основе и сбивать на колодке до нужного размера. Неудивительно, что валенки стали символом русского народного творчества и традиций. В современных условиях растущий интерес к уникальным войлочным изделиям предоставляет мастерицам возможность возобновить старинные техники. Исследования показывают, как народные умельцы экспериментируют с цветами и формами, создавая современное искусство из традиционных материалов.

Традиции текстильного искусства, связанного с валянием шерсти, не сводятся лишь к утилитарным функциям; они насыщены богатой историей и культурным наследием. Каждое изделие, будь то валенки или войлочные коврики, обладает своим неповторимым характером и отражает особенности культуры своего региона. Современные мастера и дизайнеры находят вдохновение в исторических образцах, создавая оригинальные коллекции, которые привлекают внимание как в России, так и за её пределами.

Следует подчеркнуть, что возвращение к изделиям из войлока также связано с тенденциями в области экологии и устойчивого развития. Войлок, являясь натуральным и

биологически разлагаемым материалом, становится всё более популярным в эпоху растущего экологического сознания. Таким образом, исследование традиций валяния шерсти получает новое значение, соединяя старинные практики с современными реалиями и способствуя сохранению культурного наследия. В последние годы валяние из войлока обогатилось новыми техниками, позволяющими создавать текстуры и объемные формы, которые ранее не использовались. Чаще всего выделяют два метода валяния: «мокрый» способ, основанный на традиционных техниках, где шерсть после раскладки обрабатывается мыльным раствором или молочной сывороткой, и «сухой» метод, при котором сваливание осуществляется посредством иглы определенной формы, способствующей спутыванию волокон.

Ручное валяние включает в себя распределение шерсти по заранее задуманной форме, принимая во внимание усадку и уплотнение. В процессе можно использовать сырьё кустарного производства, остатки прядильного производства – шерстяная вата, или шерсть, которая прошла промышленную обработку, известную как гребенная лента или топс. Метод и качество раскладки зависят от тонкости и длины волокон шерсти, их однородности, уровня очистки и предварительной подготовки, а также мастерства мастера. Это относительно новая сфера в обработке войлока, обладающая большими перспективами. Нуно-войлок предоставляет возможность создавать оригинальные художественные произведения с помощью доступных материалов. Современное валяние как искусство сочетает традиционные формы с уникальными выставочными образцами, стремящимися к созданию сложных эмоциональных образов, а также экспериментирует с новыми, отражающими собственное восприятие формы, цвета и материала. По мере того как мастера осваивают возможности этой техники через эксперименты, достижения и ошибки, формируется яркий и многообразный мир войлока.

Освоение технологии создания объемных форм художниками открывает путь от игрушек к малым скульптурным произведениям, интерьерным инсталляциям, аксессуарам и одежде. Современные мастера, опираясь на опыт и знания, накопленные предшествующими поколениями, вводят в свои работы новые визуальные образы и ритмы. Часто развитие технологии войлоковаления происходит стремительно, благодаря новым методам окрашивания и подготовки шерсти, а также изменяющимся требованиям времени. Эти изменения помогли преодолеть разрыв между войлоковалением как обыденным занятием и валянием как активно развивающимся искусством. Использование войлока в художественных произведениях дает возможность "рисовать" полноценные картины и "лепить" скульптуры, создавая объемные композиции как камерного, так и монументального типов. Эксперименты с цветом позволяют работать как в технике "акварели", так и в уникальной объемно-цветовой манере. Войлок проявляет универсальность, позволяя реалистично и абстрактно отображать мир. Дизайнерские группы создают уникальные интерьеры для офисов и общественных пространств, эффективно решая вопросы звукопоглощения и оформления стен с использованием промышленных войлоков.

В дополнение ко всему вышесказанному, валяние представляет собой доступное хобби, способ самовыражения и личностной реализации. Работа с войлоком подходит как для детей, так и для взрослых. Таким образом, валяние в войлоке незаметно вводит в основы цветознания, развивает умение ощущать форму, особенности предметов и материалов, улучшает образное и объемное восприятие, концентрацию, терпение и трудолюбие, что способствует развитию личности. Занятия войлоковалением также оказывают

оздоровительное влияние: чередование работы с теплой и холодной водой, а также легкое воздействие на активные точки рук помогает укрепить организм. Умеренная физическая нагрузка, которую каждый может регулировать самостоятельно, способствует тонизированию практикующего.

В настоящее время данный продукт вызывает интерес у мастеров и пользуется спросом, следовательно, его следует активнее внедрять в современные реалии. Войлок обладает высокой пластичностью, предоставляя уникальные возможности для творчества: можно создавать объемные изделия, декорировать ткани, изготавливать игрушки, бусы, ковры и панно. С помощью войлока можно вдохнуть новую жизнь в старые вещи, украсив их шерстяными узорами или объемными деталями.

Важно возрождать и поддерживать традиции изготовления войлочных изделий, вовлекая не только мастеров, но и педагогов дополнительного образования для детей. Войлочные изделия помогут детям познакомиться с художественной культурой нашей республики. Изучая возможности этого материала и осваивая различные техники работы с ним, дети смогут открывать для себя множество вариантов творчества, находить свои уникальные подходы и развиваться как в войлоковальнии, так и в других материалах и техниках.

Сегодня войлок находит применение в самых разных областях: от автомобильной промышленности и строительства до изготовления музыкальных инструментов и, конечно же, обуви и одежды. Таким образом, искусство войлоковальнии продолжает развиваться и переживает второе рождение за последние десятилетия.

Свидетельством вышеупомянутых процессов служит тот факт, что войлок сегодня представлен не только в этнографических музеях, но и в галереях современного искусства. Таким образом, основная цель таких мероприятий, по моему мнению, заключается в расширении культурного пространства, знакомстве зрителей с новыми возможностями и формами, существующими в искусстве войлока, а также в создании условий для возрождения этнокультуры данного народа.

Заключение

В процессе нашего теоретического анализа мы обнаружили, что интерес к искусству валяния шерсти возрождается и увеличивается из года в год. В древние времена валяние было ремеслом, возникшим из необходимости утепления жилищ и создания теплой, полезной для здоровья одежды и текстиля. В настоящее время это стало уникальным художественным направлением, признанным на международном уровне.

Культура каждого народа обладает своей уникальностью и характерными чертами, что говорит о ее самобытности. Художественные традиции, развиваясь, неизбежно подвергаются влиянию современности. В настоящее время войлок вызывает интерес у артистов и дизайнеров по всему миру.

Войлоковальние – это уникальное и значительное явление в мировой культуре, которое сочетает в себе древние традиции и современные технологические возможности. Исследование особенностей материала позволило выявить уникальные живописные качества войлока, что открывает новые горизонты для его использования в создании произведений изобразительного искусства.

Войлоковальние представляет собой интересный аспект современного художественного пространства. Систематизация знаний о данном искусстве предоставит искусствоведам средства для оценки войлочных изделий. Художники смогут глубже

исследовать эстетический потенциал материала и развивать свои идеи в разнообразных техниках.

В результате нашего анализа мы пришли к следующим выводам:

- Валяние шерсти – один из старейших методов обработки, практиковавшийся еще до нашей эры.
- Войлоковаляние было основополагающим ремеслом для многих народов.
- У казахов войлок всегда занимал центральную позицию в быту.
- Войлок имеет целебные свойства.
- Этот материал удивительно пластичен и универсален, оставаясь при этом современным.
- Войлоковаляние – это вид декоративно-прикладного искусства с широкими возможностями для развития.
- Обогащение народных традиций в области войлоковаляния – значимое явление культурной жизни нашей страны.

В заключение, следует отметить, что традиции все еще живы. На одной из старейших фабрик России, расположенной в Кукморе, производство валенок продолжается с середины XIX века. В настоящее время ассортимент значительно расширился. Мастера успевают адаптироваться к рыночному спросу и предлагают продукцию, отвечающую современным требованиям потребителей. Недавно в Нижнем Новгороде прошел общенациональный финал XII Международной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. Заявки на участие подали 348 проектов из 47 регионов России, 2 региона Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии. Делегация Кукморского района презентовала на конкурсе проект Всероссийского фестиваля – ярмарки народного творчества «Кукморские валенки». Команда завоевала третье место в категории «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства».

Литература:

1. Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Декоративное творчество башкирского народа. Уфа, 1979;
2. www.knitter.spb.ru/articl/felt/felt.php
3. <http://moemesto.ru>.
4. Пещерева Е. М. Ягнобские этнографические материалы. Душанбе, 1976-77с.
5. Таджики Каратегина и Дарваза. Душанбе: Дониш, 1966.- 380 с.
6. Очерки общей этнографии. Азиатская часть СССР.- АН СССР, М., 1960.-364 с.
7. Махова Е. И., Черкасова Е. В. // Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. – М., 1968. – С. 13-30.
8. Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе: АН Киргизской ССР, 1962. – 288 с.
9. Куфтин Б. А. Киргиз-кайсаки. Культура и быт. Этнологические очерки. М., 1926 20 с.
10. Фахретдинова Д.А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. – Ташкент: Изд-во лит. и искусства им. Гафура Гуляма, 1972. – 159 с.
11. Записки о бухарском ханстве (отчеты П. И. Демезма и И. В. Виткевича).-М., 1983.
12. Кармышева Б. Х. Изготовление войлока у узбеков // Приаралье в древности и средневековье. М., 1998.- С. 202-221
13. Каплан Н. И. Очерки по народному искусству Алтая. М.: Госместпроиздат, 1961- 96 с.

14. Вайнштейн История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1974.- 135 с.
15. Валеева-Сулейманова Г. Ф. Декоративное искусство Татарстана. Казань: Фан, 1995.-188 с.
16. Руденко С.И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М.-Л.,1953- 401 с.
17. Янбухтина А.Г. Народные традиции в убранстве башкирского дома. Уфа, 1993- 136 с.
18. Адрес публикации: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/97025-issledovatel'skaja-rabota-po-teme-tradicii-val>

*Сухорукова Мария Эдуардовна,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО ДХШ №1 г. Набережные Челны*

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ

Одной из главных задач учреждений дополнительного образования в области культуры является задача воспитать обучающихся через искусство, интерес и уважение к культуре своего народа, сохранить и передать национальную самобытность, материальные и духовные ценности через художественное образование. Неопровержимый тот факт, что человек, который утратил связь с национальными корнями и культурой своего народа, становится духовно нищим. А человек, не знающий родной язык, историю, культуру, становится отчужденным от своей нации.

Сохранить и передать обучающимся национальный колорит, материальные и духовные ценности посредством применения различных материалов, техник, средств декоративно-прикладного искусства - задача преподавателей школ искусств. Мы должны научить ребенка восхищаться народным искусством, стремиться беречь и приумножать традиции нашего края, ценности своего народа, своей национальной культуры. В нашей школе преподаватели знакомят обучающихся с различными видами декоративно-прикладного искусства. В педагогической деятельности каждого преподавателя ставится цель не просто поверхностно ознакомить своих воспитанников с разными техниками, материалами и видами декоративно-прикладного искусства, но обязательно в контексте с национальной тематикой. Если обучающиеся владеют разнообразными техниками прикладного искусства, то богаче и разнообразнее становится его творчество, тем ему легче выразить свои мысли, фантазии, реализовать свои творческие задумки. На уроках обучающиеся изучают традиционные виды декоративно-прикладного искусства: национальная татарская вышивка, роспись по стеклу (шамайль), лепка из глины, батик и т.д.

Мои обучающиеся на уроках выполняли панно на тему «Весенняя композиция» в технике «Шамайль», это было возрождением старинной национальной техники. Целью урока было знакомство обучающихся с техникой «Шамайль» и закрепление навыков работы по стеклу, используя современные материалы.

Название «Шамайль» характеризует живопись по стеклу, которая была подсвечена с обратной стороны фольгой. Это настенное панно, которое и по сей день встречается в интерьерах сельских и городских мусульманских домов. В переводе с арабского означает

«Оберег», «Священная картина», которая содержит Суры Корана, философские изречения, фрагменты поэтических произведений сочетающиеся богатым орнаментальным фоном.

Эти картины основаны на арабской каллиграфии, выполненных красками на стекле, вручную или типографским способом на бумаге или в виде вышивки на ткани. Они выражали народные представления о красоте и духовности, содержали народную мудрость. К татарскому народу шамаиль пришел из Турции. Для татар было характерно изображение на стекле черной краской, а буквы, оставленные незакрытыми, заклеивать мягкой фольгой.

Перед тем как приступить к работе, необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

1) Осторожно перевернуть стекло с рамой, снять задний картон, прежде чем приступать к работе перманентным маркером.

2) Не следует наклоняться близко к раме со стеклом и давить рукой на поверхность стекла.

3) При работе следует проветривать помещение.

4) Не следует наклоняться близко к раме со стеклом и не давить рукой на поверхность стекла.

5) Оберегать одежду чтобы не замарать краской в состав который добавляем клей ПВА.

Затем была показана обучающимся последовательность работы над панно:

1) На заранее разработанный эскиз накладывается и закрепляется стекло.

2) На чистое стекло наносится перманентным маркером рисунок.

3) На отдельные участки стекла наносим мягкими движениями гуашь.

4) После высыхания, учитывая колорит композиции, подбирается цвет фольги.

5) Используя прозрачный скотч, закрепляем фольгу.

Заключительным этапом является выставка работ обучающихся.

В завершении хочется отметить, что использование регионального компонента делает уроки интересными и увлекательными. Обучающиеся с интересом усваивают то, что им нравится, поэтому они активно включаются в творческую деятельность. Грамотное использование преподавателем исторического, географического, литературного и другого материала будет воспитывать в обучающихся патриотические чувства, чувства любви, восхищения и гордости к родному краю, что не оставляет никого быть равнодушным к проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию.

*Хамидуллина Оксана Ринатовна
преподаватель прикладного дизайна*

МАУДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»

АБСТРАКТНО-АССОЦИАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПО ТЕМЕ «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ»

Содержание методической разработки направлено на освоение учащимися ассоциативного подхода в беспредметной композиции, на формирование и развитие у учащихся способностей к отображению и передаче в творческой (практической) работе эмоций и ассоциаций по заданной теме посредством художественных и композиционных

выразительных средств. Разработка может быть полезна преподавателям ДШИ, ДХШ, художественных студий, учителей ИЗО. Разработка ориентирована на учащихся 10-14 лет.

Цель:

Содействие развитию абстрактно-ассоциативного типа мышления, формированию и совершенствованию навыков использования изобразительных и композиционных выразительных средств в работе с неизобразительной композицией по передаче эмоциональных состояний и явлений.

Задачи:

- создание условий для освоения учащимися приемов стилизации в процессе работы над абстрактной композицией;
- освоение принципов и отработка навыков создания гармоничных цветовых сочетаний;
- знакомство с аспектами психофизиологического восприятия цвета и цветосочетаний и формирование умений применения знаний в работе над творческим заданием;
- формирование и развитие навыка работы гуашевыми колерами в технике однородной локальной выкраски:
- содействие развитию визуальной культуры и обогащению творческого потенциала учащихся;
- содействие развитию личностных качеств, обеспечивающих высокий уровень исполнительских умений.

Ожидаемый результат:

задание направлено на:

- формирование у учащихся абстрактно-ассоциативного типа мышления;
- сформированность навыка стилизации, как объектов (предметов), так и их композиционных решений;
- освоение учащимися знаний по законам, принципам и правилам композиционной организации формата и их применение в решении поставленной учебной задачи;
- развитое цветовосприятие и способность применять знания по основам цветоведения в процессе творческой деятельности и иных жизненных ситуациях;
- сформированность у учащихся высоких исполнительских навыков в работе гуашью, а так же графическими материалами;
- сформированность художественного вкуса, чувства гармонии, «композиционного чутья»;
- сформированность личностных качеств: ответственность, аккуратность, стремление к саморазвитию.

Понятия и термины:

Ассоциация – психологическая связь наших представлений о различных предметах и явлениях, выработанных жизненным опытом. Ассоциации различают по сходству, контрасту и смежности. Определенные ассоциации могут вызывать у человека даже физические ощущения. Ассоциативная композиция – это абстрактный визуальный ряд, вызывающий определенную эмоцию / ассоциацию.

Ассоциативная композиция – в определенной степени формальная композиция, обладающая «художественной выразительностью» благодаря «включению в работу»: характера линий – тонкая, жирная, ломанная, пластичная, спиралевидная, волнистая и т.п.; характера плоскостей – геометрические, аморфные; характера цветовых сочетаний – контрастная, нюансная цветовая гамма, смежные, монохромные цветовые гаммы и т.п.

Стилизация – процесс обобщения, упрощения формы объекта (предмета) (пропорциональность, масштабность, объем, цвет). Возможно одновременное акцентирование внимания на характерной черте или детали объекта (предмета) стилизации в сторону преувеличения или приуменьшения. Возможна трансформация-разрушение или трансформация-преобразование – наделение объекта (предмета) стилизации нехарактерными качествами и свойствами.

Приемы стилизации:

- упрощение, отказ от объема, силуэтное решение, изменение пропорциональных соотношений, масштаба, трансформация;
- изображение объекта (предмета), заданными по характеру изобразительными или неизобразительными выразительными средствами (например, ломаная или плавная линия, геометрическая плоскость, объемная форма и т.п.), Степень стилизации может варьироваться от декоративного до абстрактного звучания.

- оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы (плоскости) на другую. При этом ослабляется пространственный эффект, важным становятся взаимоотношения плоскостей, фигур. Действие оверлеппинга можно максимально усилить за счет введения тональных или цветовых контрастов в местах наложения одного объекта на другой. Это задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд, и требует аналитической проработки возможных вариантов для сохранения цельности в композиции.

Выкраска коллерами – лаконичная аккуратная выкраска с передачей определенной цветовой гаммы, разобранной по цвету и тону в соответствии с темой и ее композиционным решением.

Задание:

Выполнить абстрактно-ассоциативную композицию на заданную тему: не изображая ничего конкретного или, максимально приближаясь к условности звучания изображений объектов и предметов, через характер композиции, характер линий, цветовые сочетания передать состояние танца, возможно, в определенном национальном колорите. Формат: А4, техника исполнения: гуашь.

Необходимо:

- в соответствии с темой передать ассоциации через характер выразительных средств (точка, линия, пятно) и композиционные приемы, принципы и правила (центр композиции

(явный/скрытый, главный/главный и второстепенные), статичное или динамичное решение, уравновешенность композиции, ритм в композиции (принцип «трехкомпонентности» и «трех величин»);

- подобрать гармоничное цветовое решение, руководствуясь определенным принципом (родственная гармония, контрастная гармония), а так же «национальным колоритом»;
- цветовое решение представить через «выкраску» колерами, сохранив лаконичность и «укрывистость» гуаши.

Этапы работы:

<p>- изучение наглядного материала с анализом: эмоциональных и эстетических аспектов; композиционных и ритмических решений; знакомство с национальным колоритом, костюмом, характерными проявлениями природы в танце.</p>	
<p>Важна передача чувственного мира событий, явлений, состояний, взаимоотношений и взаимодействий – уход от того, что человек видит, к тому, что ощущает посредством стилизации.</p>	
<p>- выполнение поисков, анализ с преподавателем, выбор оптимального композиционного решения;</p>	
<p>В ассоциативной композиции стилизация «доводит» объекты среды до степени полной «неизобразительности» и условности звучания: достаточно только характера основных выразительных средств композиции (точка, линия пятно), чтобы вызвать ассоциации у зрителя; характер композиционной организации формата создает у зрителя определенные впечатления и ощущения; цвет и цветовые сочетания сами по себе могут вызывать определенные эмоции.</p>	
<p>- выбор и перенос изображения на формат чистовика; - работа в цвете.</p>	

Работы учащихся

ИГРЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

Подвижные игры один из самых популярных и действенных способов воспитания и полноценного физического развития для подрастающего человечка.

Веселые и разнообразные игры помогают расширить ребенку кругозор, углублять представления о мире, познавать его и себя, как часть этого мира. В любом возрасте использование подвижных игр - это средство не только развития координации движений, но и воспитание важных качеств таких, как быстрота реакции, ловкость, выносливость, целеустремленность.

Мы живем в Поволжье и соседствуем с многочисленными народами - это и русские, и чуваша, татары и башкиры, мордва и марийцы. Приобщая детей к культуре своего народа и национальностей, проживающих рядом, мы формируем у них представление о себе и других как о личности.

В играх используются любимые детьми считалки, жеребьевки, потешки, которые сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют неоспоримый игровой фольклор. Дети с удовольствием играют в русские народные игры «Ручеек», «Челнок», татарские «Хлопушки», «Продаем горшки», «Спутанные кони», удмуртские «Займи гнездо»,

«Запрыгни на кочку».

Подвижная игра – это отличный способ научить детей хорошо вести себя в коллективе и воспитывать в них честность.

Татарская игра «Перехватчики».(Куышу уены).

На противоположных концах площадки отмечаются линиями два дома. Играющие располагаются в одном из них в шеренгу. В середине лицом к детям находится водящий. Дети хором произносят слова: Мы умеем быстро бегать Любим прыгать и скакать. Раз, два, три, четыре, пять,

Ни за что нас не поймать! После окончания этих слов все бегут врассыпную через площадку в другой дом. Водящий старается запятнать перебежчиков. Один из запятнанных становится водящим, и игра продолжается. В конце игры отмечаются лучшие ребята, не попавшиеся ни разу.

Правила игры. Водящий ловит игроков, прикасаясь к их плечу рукой. Запятнанные отходят в условные место.

Игра «Спутанные кони» (Тышаулы атлар).

Две команды. Проводится линия, за которой метрах 15 ставятся флажки. Дети строятся в два ряда. По команде ребята начинают на обеих ногах прыгать за флажками, назад – бегом. Выигрывает та команда, которая закончит эстафету первой.

Правила игры. Прыгать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами одновременно, помогая руками. Бежать нужно в указанном направлении (справа или слева).

Известная игра «Продаем горшки».

Играющие разделяются на две группы: дети - горшки и игроки- хозяева- горшков. Дети – горшки образуют круг, встав на колени или усевшись на пол. За каждым горшком стоит игрок-хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Затем он

подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор: -Эй, дружок, продай горшок! – Покупай! – Сколько дать тебе рублей? – Три отдай. Водящий три раза (по цене) касается рукой хозяина и они начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает место, а оставшийся становится водящим.

Педагогу следует помнить, что главная его задача заключается в том, чтобы научить детей играть в народные игры активно и самостоятельно. Впечатления детства образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности.

Шарафутдинова Гюзель Тахировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»
руководитель представительства в Республике Татарстан МТОО «МСПХ»,
г. Набережные Челны, РТ

ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ

Современный Татарстан характеризуется выраженной полиэтничностью состава населения и его история – это история мирного соседства народов, проживающих на её территории, взаимовыгодного сотрудничества и взаимоуважения. Республика обладает уникальным историческим опытом этнической политики. Содружество народов и религий позволяет говорить о сложившемся в республике мультикультурном подходе во всех сферах.

По закону «Об образовании» РТ прописана возможность получения образования на родном языке. И речь идёт не только о сохранении и развитии культурной самобытности татарской культуры, а всего многонационального народа Республики Татарстан и создаёт условия для возрождения и развития сложившихся на территории Республики исторических традиций народного творчества, фольклора, праздников, традиционных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства.

Мультикультурное образование – это попытка на языке образования и культуры найти верное соотношение между культурным многообразием и социальными связями народов Республики и тем самым способствовать выполнению политической задачи сплочения народов.

Региональное отделение Международного Союза педагогов-художников, планируя мероприятия в Республике Татарстан ставит целью развития и воспитания подрастающего поколения в введении в мир современной художественной культуры России и мира. Учитывается прежде всего подход к мультикультурному образованию в сфере искусства, как к системе социализации человека и тесному переплетению с национальными традициями в Республике Татарстан. Это развивает интерактивное межкультурное взаимопонимание и способствует разрешению разногласий между правом человека на национально-культурное самовыражение и его умением взаимодействовать в социуме.

Педагоги Республики активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых Международным Союзом педагогов-художников. Дети из Татарстана нередко становятся победителями конкурсов, активными участниками пленэров и арт-кампусов. Проанализировав опыт регионального отделения, можно сказать, что успешность сотрудничества можно обусловить, тем что социокультурная динамика детского изобразительного творчества в Татарстане - это процесс, протекающий неравномерно, как и во всем мире. Основными причинами являются – национальные традиции, идущие вразрез с тенденциями нового времени. Культура Татарстана многообразна, ведь развивалась она на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной. Культура Республики в целом, и изобразительное искусство в частности воплощают духовную самобытность народов, проживающих на территории республики, и являются частью мирового культурного наследия. Сейчас социокультурная динамика Татарстана переживает новый виток своего развития и представляют собой очень «живой» процесс. В современном детском изобразительном творчестве мы видим отражение современных трансформаций. Взрослые тенденции в изобразительном искусстве соответственно влияют на детские.

В Татарстане постсоветского периода наблюдается всплеск интереса к современной интерпретации национальных традиций в изобразительной деятельности. Это и увлечение новыми техниками в передаче традиционных сюжетов, и современный взгляд на национальные промыслы, и использование старинных технологий для передачи окружающего мира и чувств и многое другое. В современном Татарстане педагоги искусства особо бережно относятся к традициям, но абсолютно открыты и для новых веяний. Вся система художественного мышления, характерная для современного искусства находит отклик в детском изобразительном искусстве. Особенно это заметно, когда дети участвуют в очных конкурсах детского рисунка. Именно очный формат конкурса позволяет избежать домашних заготовок и часто навязанных педагогами стереотипов и позволяет сделать выводы, о том, как дети действительно видят окружающий мир и думают о нем.

Отторжение подрастающего поколения от родной культуры и от общественно-исторического опыта поколений — одна из серьезных проблем нашего времени. Уход в навязанный средствами массовой информации мир игр и сериалов для молодежи, не умеющей фильтровать положительный опыт является серьезной проблемой в воспитании социокультурной личности. Победу над этим противником можно одержать лишь искренностью и гармонией народного искусства. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с самого раннего возраста. Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Традиционно в Республике считали, что возвращение в ребенке гуманных чувств - доброты, справедливости, внимательного отношения к семье не отделимо от приобщения к народной культуре, с помощью которой развиваются основные качества личности. Поэтому участие в конкурсах Союза и в частности Международном изобразительном диктанте, стержнем которой проходит тема «Каждый народ художник» и обращение внимания детей на традиции, историю и культуру народов вызывает такой отклик в республике, среди детей, родителей и педагогов. В первом Диктанте приняли участие более 800 детей региона. Приобретенный опыт нашел распространение в республике, и сейчас в этом конкурсе принимают тысячи юных художников Республики.

Возможность участия в жюри диктанта дало бесценный опыт и позволило сделать сравнительный анализ детского творчества в целом по России и в Татарстане частности и сделать выводы о важности ознакомления детей с произведениями народного творчества для пробуждения в них ярких представлений о родном крае и его культуре. Гуманные тематики конкурсов Международного Союза педагогов-художников воспитывают в детских душах духовность, которая закладывается и в национальной педагогике и способствует тому, чтобы вырастить нравственно здоровое поколение. «Народное искусство и культурное наследие», «Созидатели и мастера моего края», "Каждый город имеет особое лицо", "Культурное наследие" и другие темы конкурсов, арт-акций и марафонов Союза создают особую систему духовно-нравственного воспитания юных художников через приобщение его к культурному наследию своего народа. Единая галерея конкурсов является особым срезом, позволяющим проанализировать и провести параллели по регионам участников.

Мультикультурное образование в современном мире вызвано тем, что необходимо как сохранение самобытных и уникальных культур народов, так и развитие содружества их между собой. Взаимообогащение культур друг друга развивает мировое сообщество. Мультикультурность в образовании позволяет усваивать знания о других культурах, проводить между ними аналогии и выявлять общие параллели в быте и традициях, культуре и моральных ценностях народов. Что и приводит к воспитанию у молодого поколения столь необходимой в наше время толерантности и признания культуры и ценностей других народов.

Литература:

1. Оморова, Н. И. Культура совместного проживания: опыт самоопределения центрально-азиатских диаспор Республики Татарстан / Н. И. Оморова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 11 (58). — С. 735-738. — URL: <https://moluch.ru/archive/58/7761/>
2. Исхакова Н.Р., Сафиуллина Н.З., Кагуй Н.В., Исхакова Л.М. О ТРАЕКТОРИЯХ ВОПЛОЩЕНИЯ ОСНОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. ; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25502/>
3. Чельшева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности. Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2008.