

МБУ «Информационно-методический центр»
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

сборник материалов
II Регионального практико-ориентированного семинара

Набережные Челны, 2022

Печатается по решению редакционно-издательского совета муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» города Набережные Челны

УДК 371

ББК 74.200.587

Народное творчество как источник современного дизайна. Сборник материалов по итогам работы II регионального практико-ориентированного семинара/ ред. С.И. Батыршиной – Набережные Челны, 25 октября 2022 г. – 76 с.

Составители:

Гасперт Е.П., директор МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны

Сентяжова М.Л., зам директора по НМР МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны

В сборник «Народное творчество как источник современного дизайна» вошли материалы II регионального практико-ориентированного семинара, который проводился с целью повышения профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования художественной направленности в вопросах интеграции народного творчества и современного дизайна.

Сборник призван обогатить методическую копилку преподавателей и педагогов дополнительного образования художественной направленности.

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ

Бегунова Любовь Евгеньевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	5
Биктагирова Олеся Наилевна ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ	7
Гайнутдинова Альфия Рашидовна ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ	8
Голованова Марина Викторовна МОТИВЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАБОТАХ УЧАЩИХСЯ ДХШ	10
Зарипова Любовь Александровна НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – ВАЖНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ	14
Исхакова Розалия Маулияровна УНИКАЛЬНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ	17
Кондратьева Наталья Владимировна РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ – ПОВОД ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ	18
Леонова Лейсан Ирековна ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	21
Мингалимова Алия Рафисовна КАК СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ НАХОДЯТ ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ	23
Минеева Елена Геннадьевна УЗОРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	26
Недовизий Ольга Борисовна ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА	28

Пудакова Ольга Владимировна НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК МАРКЕР ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА	30
Рамазанова Гелюся Минхарисовна РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ ИЗО	33
Садыкова Аида Адгамовна НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРНАМЕНТЫ, КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ»	35
Серова Татьяна Ивановна, Мансурова Ирина Вениаминовна РОЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА	38
Старикова Ольга Васильевна СТИЛИЗАЦИЯ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА	40
Толстова Эльмира Сагитовна СОВМЕЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ НА УРОКАХ В УСЛОВИЯХ ДХШ. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	41
Шагидуллина Жанна Зинатулловна ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ	44
Шарафеева Лилия Салихзяновна НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ	46
Шебухова Валентина Николаевна РОСПИСЬ «ПОЛХОВ-МАЙДАН» КАК ЗНАКОМСТВО С БЫТОМРУССКОГО НАРОДА	48
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА	
Багдасарян Анна Милена Сергеевна МАСТЕР-КЛАСС «БУМАГОПЛАСТИКА. АРАБЕСКИ»	50
Валеева Луиза Ильдаровна МАСТЕР-КЛАСС «БУКЕТ ЦВЕТОВ»	50
Галимзянова Наталья Валерьевна МАСТЕР-КЛАСС «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД»	50
Зинатуллина Эльмира Рашидовна МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКНОТА»	51
Кочнева Валентина Михайловна МАСТЕР-КЛАСС «ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА - ЗАКРУТКА «МОЛОДУХА»	52

Мамбетова Снежанна Ильхамовна МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТОК ИЗ БИСЕРА»	57
Павленко Ирина Владимировна МАСТЕР-КЛАСС «ПАННО «ОСЕННИЙ ЭТЮД»	57
Парфенова Евгения Алексеевна МАСТЕР-КЛАСС «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАТАРСКАЯ ОБУВЬ СУВЕНИР «ИЧИГИ»	61
Сушкова Елена Юрьевна МАСТЕР-КЛАСС «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА ИЗ ВАТЫ»	61
Талипова Гульназ Расимовна МАСТЕР-КЛАСС «ТАТАРСКОЕ НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ «АЛЫЙ ТЮЛЬПАН»	63
Фирсова Дина Викторовна МАСТЕР-КЛАСС «КУКЛА-МОТАНКА «ТРАВНИЦА»	64
Шитова Ирина Юрьевна МАСТЕР-КЛАСС «ВЫШИВКА БРОШИ ЛЕНТАМИ «ВРЕМЕНА ГОДА»	70

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Бегунова Любовь Евгеньевна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
г. Набережные Челны*

События 2020 года внесли свои коррективы в систему образования, к которым ученики, учителя и даже родители оказались не готовы. Все участники процесса получили трудный опыт действий при переходе на дистанционное обучение. Свою работу в новых условиях я начала с осмысления того, что же означает термин «дистанционное обучение».

Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное (от англ. distant – отдаленный) обучение – форма обучения, при которой весь учебный процесс осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности педагога и обучающихся. Другими словами, это обучение на расстоянии, когда педагог разрабатывает занятие и через разные интернет-платформы ведет образовательный процесс. Дети получают знания, но в другой форме – дистанционно.

Для педагогов дополнительного образования, которые работают в области художественного образования, популярной, наглядной и эффективной формой дистанционного обучения является мастер-класс в виде мультимедийной презентации. Существует несколько форматов мультимедийных презентации:

- **AdobeFlash презентация** – как правило это swf файл, в котором могут присутствовать все основные элементы мультимедийной презентации.
- **PowerPoint презентация** – всем нам известный формат ppt от компании Microsoft, состоящий из слайдов. Также, на сегодняшний день можно легко включить в PowerPoint презентацию мультимедийные элементы.
- **Видеофайл** – обычный видеофайл также может служить мультимедийной презентацией, если он содержит последовательность информации.

Для своих занятий я создавала видеофайлы, первый этап создания в которых это съемка процесса выполнения рисунка или изделия. Помогали мне программы *In Shot, Quik, Pinnacle Studio* и *Movavi Video*. Затем в программе делаю обрезку, если надо - ускоряю, прокомментирую, подпишу, вставлю картинки, наложу переходы. В своих видео-уроках я использовала разные стили изложения материала. Главное, потом предупредить ребят останавливаться, чтобы усвоить все, делать динамичную паузу, перерыв, и позже возвращаться к нужному этапу. Скорость обучения регулируется лично. Онлайн-занятия в художественных

школах удобны тем, что их можно прослушивать повторно, полностью или частично, если вам понадобилось повторить материал. Вас не касается количество участвующих в процессе обучения. Отсутствуют преподаватели, подгоняющие «в спину». Но при этом всегда будет «обратная» связь от него. Фактически, мастер-класс создает комфортные условия для сотрудничества и получения знаний самостоятельно.

В целом, участники данного процесса могут не просто повторить работу по образцу, благодаря чётким инструкциям педагога, но и проявить фантазию, почувствовать себя настоящими творцами.

Видео-уроки:

- [Спящая красавица](#)
- [Портрет в стиле Пикассо](#)
- [Весна](#)
- [Кастрюля с супом](#)
- [Одуванчики](#)

Интернет-ресурсы:

1. Биография Пикассо // URL: <https://obrazovaka.ru/pablo-pikasso.html> (дата обращения: 03.10.2022).
2. Весна на картинах известных художников // URL: <https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/vesna-na-kartinax-izvestnyx-xudozhnikov> (дата обращения: 03.10.2022).
3. Весна на полотнах Винсента Ван Гога // URL: <https://zen.yandex.ru/media/artmuza/vesna-na-polotnah-vinsenta-van-goga-6051256b974a7a1569598304> (дата обращения: 03.10.2022).
4. Дистанционное обучение в дополнительном образовании художественной направленности: плюсы и минусы // URL: <https://infourok.ru/distancionnoe-obuchenie-v-dopolnitelnom-obrazovanii-hudozhestvennoj-napravlenosti-plyusy-i-minusy-5627560.html> (дата обращения: 03.10.2022).
5. Картина Водяные лилии (Кувшинки) — описание серии картин Клода Моне // URL: <https://kartinny.ru/mirovye/kuvshinki-klod-mone> (дата обращения: 03.10.2022).
6. Методические рекомендации по организации дистанционного обучения // URL: <https://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-distancionnogo-obuch-v2.html?page=2> (дата обращения: 03.10.2022).
7. Презентация — это мультимедийный способ представления // URL: <https://molotokrus.ru/prezentatsiya-eto-multimediynuu-sposob-predstavleniya/> (дата обращения: 03.10.2022).

ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

*Биктагирова Олеся Наилевна
методист,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Буинского МР РТ*

Знакомство с изобразительным искусством и прикладным творчеством связано с окружающим миром, с природой, трудом, желанием заглянуть в будущее и напомнить о прошлом.

Каждая культура произрастает на своей почве, имеет свою географию, социальную среду и, соответственно, специфическую окраску, – обладает самобытностью. Народ обязан беречь свое национальное достояние, ибо только в этом случае он сможет внести в общую сокровищницу народной культуры что-то оригинальное, неповторимое.

Одна из главных особенностей народного декоративно-прикладного искусства – рукотворность произведений. Каждое изделие народного мастера неповторимо, оно хранит частицу его души, тепло рук. Художественные принципы и творческая методика декоративно-прикладного искусства вырабатываются самими мастерами в процессе их художественной практики и передаются от мастера к мастеру, от поколения к поколению. Поэтому для развития народного декоративно-прикладного искусства характерна специализация, приводящая к высоким степеням художественного мастерства. Передача традиций в порядке ученичества составляет характерную черту народного прикладного искусства.

Обучение декоративно-прикладному искусству и народному творчеству органично способствует развитию художественного вкуса и творческого воображения.

Изучение народного творчества предоставляет возможность решения основных задач обучения кадет изобразительному искусству. Исследование специфики русского народного искусства как особого типа художественного творчества, его многоаспектный анализ, позволяют понять традиции народа, вникнуть в его историю, природное окружение, определить его роль в раскрытии творческой активности учащихся. Наши современники все в большей степени связывают свои представления о культурных ценностях с ценностями традиционными.

На протяжении веков народная культура передавалась в семье от старшего поколения к младшему. Дети овладевали ремеслом, праздничной культурой, постигали нравственно-этические нормы от взрослых.

К сегодняшнему дню традиционное народное творчество практически вышло из употребления. В век научно-технического прогресса декоративно-прикладное искусство отошло на второй план. Поэтому еще острее и актуальнее встает вопрос его изучения, так как он является не только историко-этнографическим источником, но и несет в себе богатейшую художественно-образную информацию, которая отражает разнообразные варианты русского быта, свойственные отдельным регионам России

ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

*Гайнутдинова Альфия Рашидовна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАУДО «ДДТ «Балкыш»
Высокогорского МР РТ*

Замечательный художник и педагог Борис Неменский говорил: *«Чтобы воспитать эстетически грамотных людей нужно с раннего детства уметь воспитывать у ребят невосприимчивость к художественным суррогатам, привить им против этого иммунитет, выработать художественный вкус, эстетическую взыскательность, самостоятельность суждений, поменьше подменного искусства».*

Поэтому важное значение в воспитании детей имеют темы, направленные на духовное воспитание. Беседы по изобразительному искусству и красоте вокруг нас основаны на показе произведений искусства. Беседы помогают воспитать у детей интерес к окружающему миру, искусству, любви к родному краю, уважение к народному творчеству. В своей программе обучения «Изостудия» немаловажный акцент сделан на декоративно-прикладное искусство. Большое внимание уделено национальному колориту региона (рисование, аппликации, изготовление сувенирной продукции с элементами народного творчества).

Программа обучения предполагает вариативность в содержании изучаемого материала, организационных условиях и этапах образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных способностей каждого ребенка. Многообразие техник и способов изображения предоставляет воспитанникам более широкий спектр возможностей реализации своего творческого потенциала. Для выполнения творческих заданий могут быть выбраны различные художественные материалы: гуашь, акварель, карандаш, уголь, тушь, перо, фломастеры и др. Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих, декоративных композиций. Основная цель педагога при таком виде обучения – вызвать интерес и желание у детей выполнить задание без принуждения, а также получить удовлетворение от занятия изобразительным искусством.

В своей работе в подборе необходимого материала я опираюсь на литературные источники известных авторов, которые для меня являются настольной книгой. Очень познавательна книга Нурзии Сергеевой «Казанский стиль», где она подробно знакомит своих читателей с видами Казани, объектами архитектуры, а также представляет татарские костюмы и народные узоры. Издревле в татарских семьях старались воспитывать детей творческими людьми. Женщины владели вышивкой и при этом обладали великолепным эстетическим вкусом. Они не только видели и чувствовали прекрасное, но и умели создавать и передавать эту красоту через гармоничные узоры. А в её книге «Уроки национального изобразительного искусства», изданная на татарском языке, представлено поэтапное рисование конкретных орнаментов и огромное разнообразие их элементов.

С орнаментальными мотивами очень интересно знакомит нас автор Лилия Саттарова в книге «Казанская узорная кожа», где подробно рассказано об

искусстве казанской кожаной мозаики. Уникальный иллюстративный материал содержит большое количество старинных и современных изделий.

Также часто используем в подборе эскизов Каталог «Изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан. Этот проект, подготовленный Художественно-экспертным советом Республики Татарстан по народным художественным промыслам под руководством его Председателя Нури Мустафаева и Департаментом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, является важной вехой на пути возрождения и развития традиционных ремёсел, народных художественных промыслов, которые сложились и существуют на территории нашего края. Татарстан испокон веков славен изумительным мастерством художественной обработки кожи, металла, камня, дерева. Мы тоже восхищаемся прекрасными изделиями из драгоценных металлов, камней. Нас вдохновляют сказочные узоры ручного ткачества и золотого шитья, мастерство изготовления которых передавалось из поколения в поколение на протяжении сотен лет. Правительство Республики Татарстан уделяет очень большое внимание созданию благоприятных условий для дальнейшего возрождения и развития народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Данный Каталог действительно позволяет по-новому взглянуть на богатство народного творчества и вызывает по-настоящему самый живой интерес.

Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Наша задача заключается в сохранении и передачи последующим поколениям ценных знаний и умений, которыми владели наши предки. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. Как сказал президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев: *«Выразительность, мастерство и духовная наполненность всегда отличали наши промыслы...»*. Так будем и дальше соответствовать значению этих слов.

Список литературы:

1. Каталог изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан. - Казань: 2002
2. Ломоносов М.В. Древняя Российская история. Полное собрание сочинений. Том 6. - М.: Академии Наук СССР, 1952
3. Саттарова Л.И. Казанская узорная кожа. - М.: Культура и традиции, 2004
4. Сергеева Н.Г. Казанский стиль. - Казань: Ак Буре, 2015
5. Сергеева Н.Г. Уроки национального изобразительного искусства. - Казань: Татарское книжное издательство, 1999

МОТИВЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАБОТАХ УЧАЩИХСЯ ДХШ

*Голованова Марина Викторовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижекамского МР РТ*

Уроки композиции в художественной школе дарят детям возможность сочинять, мыслить, творить. Композиционные приемы оттачиваются на занятиях рисунка и живописи наравне с техническими навыками. На уроках декоративной и прикладной композиции развивается образное и ассоциативное мышление, которое лежит в основе декоративного искусства.

В статье хочу продемонстрировать свой опыт работы в 1-ом классе ДХШ на уроках прикладной композиции, где народное искусство помогает самовыражению обучающихся. Задания, предлагаемые ученикам, задавались конкретные, но оставалась свобода для творчества.

Немного разберемся что представляет собой народное творчество. Прежде всего – это важнейший способ выражения сущности народной культуры, которую необходимо сохранять и развивать. В ходе эволюции народного творчества появляются отдельные новые мотивы, но больше меняется степень стилизации и характер осмысления старых мотивов. Изображения все чаще начинают играть чисто декоративную роль.

Наиболее общим элементом народного творчества служит родившийся в древности орнамент, который помогает достигать органического единства композиции и глубоко взаимосвязан с техникой исполнения, чувством предмета, пластической формы, естественной красоты материала.

Благодаря творческому осмыслению разных аспектов жизни народа, оно способно просвещать, наставлять, воспитывать, вдохновлять современников, формировать патриотизм и любовь к своему народу. Примеры народного творчества (народные сказки или поверья) содержат в себе мораль, изложенную для простого человека в доступной форме. Народное творчество развивалось как особый (любительский, бытовой) художественный взгляд на окружающий мир и изначально не было направлено на высокий профессионализм. Народная эстетика через линии, орнамент и стиль своих произведений (кружевные, расписные, вышитые, выточенные, резные и прочие изделия) наполняет пространство уникальными историями, оживляет, восхищает, вдохновляет и создает уют. Кроме того, с помощью декоративных элементов народного творчества люди украшают и оформляют интерьер современных помещений. Представление о вещи в народном творчестве обычно живёт в сознании и руке мастера. Например, в модной индустрии знаменитые российские модельеры В. Зайцев и В. Юдашкин проявили индивидуальную изобретательность. Мотивы народного искусства кутюрье используют в костюме деликатно, не для того, чтобы шокировать публику, а ради художественной выразительности. Прелестью их работ являются вышивки, аппликации, кружево, украшения.

Работа педагога должна способствовать как развитию творческого мышления, так и усвоению академической грамоты. Поэтому, в каждом задании при составлении эскиза учитывается компоновка в листе, выделение главного, ритмичное расположение масс, тональных и цветовых пятен.

Далее эти навыки позволят ребенку индивидуально изобрести авторскую открытку, оформить упаковку или конверт. То есть проявить свои дизайнерские способности, яркую индивидуальность.

Знакомство с русским народным промыслом мы начали с Гжельской росписи. Бело-голубая роспись ассоциируется с морозным узором на белом снегу. Тематика данных работ предлагалась разная - символ Нового 2022 года по восточному календарю, ангел Рождества, образ Деда Мороза и Снегурочки. Задачи ставились конкретные: раскрытие темы, грамотная компоновка листа, тоновой разбор от светлого до темного, работа с кистевыми приемами письма.

В каждом курсе изучения той или иной росписи отрисовываются элементы росписи и обязательно выполняются композиционные эскизы.

Изучаем с ребятами ярчайшее явление так называемого «наивного» искусства - Городецкую роспись. Отрабатываем навык работы «от большого пятна к деталям». Сначала распределяем по массам цветные (тоновые) пятна, а затем «оживляем» их мазком. Кистевая роспись раскрепощает руку юных художников, причает к свободной и подвижной технике письма. Работа ведется без подготовительного карандашного рисунка сразу кистью.

Сюжеты могут служить для создания открыток к 23 февраля, на 8 Марта и иного предназначения.

В курс прикладной композиции обязательно включается знакомство с Дымковской росписью, очень жизнерадостной по цвету. Простой по построению орнамент с геометрическими узорами. В данной работе применяются знания по цветоведению - по принципу цветового контраста и выгодного цветового сочетания.

Флористический дизайн национальной татарской вышивки применяется в декоративных работах учениками постоянно.

Список литературы:

1. Абельяева И. Школа изобразительного искусства. - 2-е изд. - М.: Академия художеств СССР, 1960
2. Далгдиян К. Декоративная композиция. Учебное пособие. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - ВАЖНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ

Заринова Любовь Александровна
учитель начальных классов
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №11»,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Детский центр внешкольной работы»
Елабужского МР РТ

В обычной общеобразовательной школе всегда есть творческие учителя и способные учащиеся, интересы которых выходят далеко за рамки учебных предметов.

Временный творческий коллектив учителей может участвовать в создании модели развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся и позволит им реализоваться в различных областях науки или техники. Воплощение этой идеи через продуманную организацию учебно-познавательной деятельности приводит к организации научно-исследовательской деятельности через создание школьного научного общества учащихся, проектной деятельности и внеклассной школьной научной конференции.

Современный выпускник школы должен обладать практическими знаниями, необходимыми для успешной реализации и адаптации в социуме.

Для решения этой задачи необходимо способствовать развитию у учащихся способности самостоятельно добывать новые знания и самосовершенствоваться.

Проблемы развития исследовательской культуры учащихся в настоящее время осознаются многими педагогами.

Именно в младшем школьном возрасте закладывается фундамент умений активной творческой самостоятельной деятельности.

Исследовательская деятельность содержит значительный образовательный потенциал, так как открывает возможности формирования жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в самореализации и самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания за рамки школы в окружающий мир, реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых.

Переход на новые стандарты предполагает «формировать у учащихся целостную совокупность личностных образовательных результатов посредством включения школьников в процедуры понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии».

В связи с ФГОС НОО необходимо осуществлять компетентный подход в образовании. Поэтому в современной школе возрастает значимость подготовки ребенка к самостоятельной работе, своего рода самообразования.

Одним из видов творческого отношения к возникающим проблемам является исследовательская и проектная деятельность младших школьников. Ведь младшие школьники не решают пока научных проблем, в своих исследованиях они ищут ответ на детские «почему».

Научная конференция (англ. *Academic conference*) — форма организации научной деятельности, при которой исследователи (не обязательно учёные или студенты) представляют и обсуждают свои работы.

Такая форма организации научной деятельности появилась в школах сравнительно недавно.

Основная цель НПК:

Выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских, художественных способностей и талантов учащихся, поощрение лучших достижений;

Основные задачи НПК:

1. Содействовать развитию творческой активности детей, самостоятельности мышления и интеллектуального кругозора школьников.
2. Сспособствовать развитию творческих, интеллектуальных способностей .
3. Развивать умения представлять и защищать результаты проведенной проектной, исследовательской работы.

Начало любого исследования – выбор темы. В основном она носит экспериментальный характер (проведение собственных опытов, наблюдение за определенными явлениями) или теоретический (изучение и обобщение сведений, из разных источников информации).

Ребят интересует разное: животный и растительный мир, планеты Вселенной, герои ВОВ, культура, искусство и многое другое.

Например, выступление ученицы начальных классов Рязевой С. Э. на Республиканской научно-практической конференции «Традиции и современность» на тему «Вышивание – как одна из семейных традиций» ознакомило с традициями семьи, о том, как из поколения в поколение в семье передавались умения заниматься рукоделием.

*Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим*

В старину долгими зимними вечерами собирались люди в большой избе, пряли, вязали, вышивали, плели корзины и при этом обязательно пели, рассказывали сказки. Так веселее было работать, да и быстрее проходил вечер. Молодые люди на этих вечерах, которые назывались посиделками, учились мудрости.

Когда мне было 5 лет, я часто ходила на работу к своей бабушке. Моя бабушка работает директором ДК «Энергетик». Много интересного можно увидеть в каждом зале Дома Культуры, но больше меня интересовали ярмарки народных промыслов.

Особый интерес у меня вызвала вышивка. Бабушка рассказала о традиции нашей семьи, о том, как из поколения в поколение передавались умения заниматься рукоделием.

В нашей семье все женщины очень любили вышивать крестиком. За этим занятием проводили достаточно много времени. Изделия, вышитые своими руками, получались красивыми, могли украсить любое помещение, отличный подарок своим близким, потому что рукодельницы вкладывали в свою работу частицу своей души, своей индивидуальности.

Я тоже стала приобщаться к этому искусству. Вначале стежки у меня не очень получались, но мои учителя были очень терпеливы, и мне работа стала даваться всё лучше и лучше.

На моей памяти вышивание изделий проходило совместно с мамой, бабушкой.

Я очень люблю вышивать и еще больше хочу узнать об этом виде рукоделия.

Вышивание крестиком является хорошей семейной традицией, способной сплотить семью, и такую традицию необходимо возрождать в других семьях –

выступила Рзаева София со своим докладом на научно-практической конференции «Традиции и современность».

Ученица самостоятельно изучила историю развития вышивки крестом как одного из видов семейного рукоделия, выяснила, что история вышивания уходит вглубь веков; на Руси девушки занимались вышивкой для украшения предметов быта и одежды, секреты рукоделия передавались детям. В ходе практической работы ученица получила подтверждение, что вышивание сближает членов семьи, делает добрее и терпимее по отношению друг другу. Кроме того, на примере семьи была подтверждена гипотеза о том, что вышитые изделия являются уникальной семейной ценностью, хранят память о наших родных, передаются из поколения в поколение.

Конференция дает детям возможность предьявить результат своей деятельности публично. Способствует развитию навыков выступления перед незнакомой аудиторией, стимулирует развитие познавательного, научного и творческого потенциала школьников.

После выступления появляются новые интересные идеи. Ученица своей работой заинтересовала участников конференции, одноклассников.

София провела анкетирование среди одноклассников. Были предложены вопросы:

1. Какие традиции существуют в вашей семье?
2. Считаете ли вы, что совместное рукоделие может объединить людей, сделать их дружнее?

После опроса было выявлено, что в семьях одноклассников этот вид рукоделия практически забыт, но многие решили традицию возродить.

Также ребята самостоятельно дали экологическую оценку занятиям вышивания.

Экологическая оценка.

Тот, кто увлечен вышиванием, знает, почему он так любит это занятие – всё дело в процессе созидания, когда на глазах происходит рождение красоты. Вышивка делает теплым и уютным ваш дом, радуя и привлекая интерес окружающих.

Занимаясь вышивкой крестом, формируются положительные качества: эстетичность; аккуратность, усидчивость, трудолюбие; развитие мелкой моторики рук.

На вышивке изображены приятные глазу работы, которые действуют успокаивающе на нервную систему. Вышитые работы радуют близких нам людей, прекрасный выбор подарка на любой праздник. Полученные знания пригодятся в жизни.

Еще В.А. Сухомлинский писал, что *«исток способности и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок»*

Вышивание не является пустым времяпрепровождением.

Список литературы:

1. Меренкова О.Ю. Научно-исследовательская работа в школе: в помощь учителю, классному руководителю. Методическое пособие. - М.: УЦ Перспектива, 2011
2. Степанов Е.Н. Воспитательный процесс: изучение эффективности. - М.: Просвещение, 2011

3. Штуканова Т.А. Организация проектно-исследовательской деятельности как одно из средств личностного развития младших школьников // Начальная школа. - 2014

УНИКАЛЬНОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

*Исхакова Розалия Маулияровна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр детско-юношеского творчества»
Альметьевского МР РТ*

Имея вековые народные и национальные традиции, декоративно-прикладное искусство является не только могучим средством эстетического развития искусства и художественного образования в целом. Оно является неисчерпаемым источником идей для внедрения в профессиональную проектную практику. Национальное своеобразие в искусстве - это естественное и закономерное проявление тем или иным народом своих исторически сложившихся и имеющих глубокие корни в народной жизни особенностей. Анализ развития декоративно-прикладного искусства позволяет выявить черты традиционности и национального своеобразия в творчестве художников, дизайнеров и архитекторов. Самобытность и многообразие изобразительных мотивов народного декоративно-прикладного искусства давно вышли за пределы мест бытования, перестали выполнять функцию архаичного образа, культурной нормы, стереотипа и нашли отражение в современных авторских проектах в различных сферах дизайна.

Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. Народное искусство – наше материальное и духовное наследие. Уникальное и многообразное, оно составляет важную часть российской культуры. Часто можно увидеть традиционные народные промыслы в современных творческих проявлениях. Традиционное народное искусство, сохраняя свою самобытность, часто приобретает новые, современные формы. Мы должны бережно хранить народные традиции и национальные обычаи, чтобы не терять связь времён и поколений. Национальные обычаи народа – это сформированный веками уклад его жизни, в пределах которого каждому человеку открывается путь правильного развития природных способностей, путь к жизненному успеху.

Формировать личность и эстетическую культуру особенно важно в наиболее благоприятном для этого младшем школьном возрасте. Благодаря приобщению школьников к народным традициям, в процессе обучения развивается интерес к народному творчеству, способность к созданию новых образов на основе традиционных, формируется пространственное нестандартное мышление, стремление справиться с поставленной задачей. При этом и ученики, и педагог испытывают чувство удовлетворения от проделанной работы не только на сознательном, но и на эмоциональном уровне. Каждый, кто хоть раз изучал историю и культуру своего народа, понимает, что это не только познавательно, но и интересно. При этом у каждого народа своя культура, которой стоит гордиться. Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой.

Список литературы:

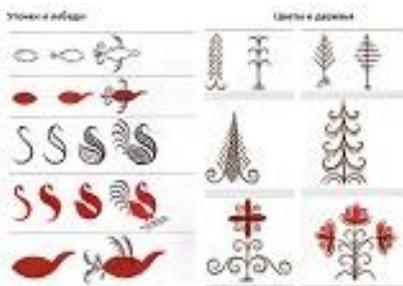
1. Куценко Е.В. Народные художественные промыслы Подмосковья. - М.: Мелихово, 2006.
2. Мазина Ю.И. Национальные традиции декоративно-прикладного искусства в современном дизайне // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, 2012.
3. Некрасова М.А. Место народного искусства как духовного феномена в современной культуре России. [Электронный ресурс] // Русская народная линия: информационно-аналитическая служба. 2009.
4. Полная энциклопедия быта русского народа. И. А. Панкеев. Тт. 1,2. М.: Олма-Пресс, 1998

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ – ПОВОД ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

*Кондратьева Наталья Владимировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижекамского МР РТ*

Источником энергии традиционного народного искусства является, прежде всего, функциональная его необходимость. Утилитарность и эстетика-необходимые составляющие любого предмета быта. История развития народных промыслов демонстрирует бесконечное стремление гармонизировать пространство, учитывая наработки предыдущих поколений мастеров. В современной среде такие изделия смотрятся самодостаточно и приносят особую теплоту даже в небольшом количестве. Материалы, используемые по традиции, тоже носители тепла и обращают мысли к природе: холсты, глина, дерево.

Дерево сопровождает и помогает человеку с древнейших времен. Из него строили жилища, средства передвижения, предметы быта. Предметы быта украшались в соответствии с их функциональным назначением. Сложно сказать, как давно появилась роспись по дереву, но использовалась она широко, вплоть до погребальных ритуалов (фаюмские портреты 1-3 в.до н.э.) В течение последующего

развития человечества дерево расписывалось как для религиозных целей, так и в быту. К 19 веку в России сложились популярные расписные промыслы: гжельская, городецкая, мезинская, петриковская, жостовская, хохломская росписи. Даже визуальное знакомство с примерами промыслов вдохновляет на создание собственного творения.

При знакомстве с примерами росписи по дереву на уроках по истории искусств сразу же оговариваются этапы

выполнения работы, на уроке же выполняются упражнения приемов росписи. Оговариваются материалы: формат и допустимые размеры деревянной основы, краски для росписи и т.д.

Поскольку первоначальный опыт возможен только при внимательном обращении с образцами народных промыслов, то первые эскизы и последующие работы включают мотивы выбранных примеров. В конечных работах легко угадать источник вдохновения.

Поволжье – один из самых густонаселенных регионов страны. В 7-10 веке началось его освоение, сегодня на этой территории проживают татары, русские, удмурты, мордва, башкиры, марийцы, чувашаи и т.д. Каждая национальность имеет вековые традиции жизненного уклада и быта, которые помогают людям идентифицироваться и поступательно развиваться с учетом наработанного опыта. Поскольку элементы национальной культуры широко пропагандируются, то вполне возможно использование орнаментов для росписи.

Выполнение практической работы предлагается в рамках проектной деятельности по истории искусств, поэтому часто мотивы берутся из исторических стилей и приносят особую значимость росписи по дереву, т.к. затем служат наглядностями на уроках.

Конечные результаты отвечают требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного творчества: они эстетичны, и обладают функциональным назначением. Это разделочные доски и декоративные тарелки.

Работа над изделием в рамках проектной деятельности школьного обучения возможна с 11-12 лет (2 класс ОПП), т.к. в этом возрасте целостное восприятие различных этапов создания конечного объекта доступно для ребенка. Задолго до такой эволюции начинается знакомство сначала с элементами различных орнаментов, затем с промыслами, а уж потом создаются собственные работы по выбранному мотивам. Показаны примеры практических работ учащихся и автора статьи. Следует учитывать, что старшие дети успешнее справляются с заданием, их работы выразительнее и красочнее. Выполнение предмета быта (в масштабе или в натуральную величину) с использованием народных мотивов придает уверенности в своих силах. т.к. наглядно демонстрирует результат познавательной деятельности.

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Этот факт дает большие возможности представителям культуры для реализации творческих планов. Один из наших проектов по истории искусства ДХШ-1 г. Нижнекамска «Роспись по дереву» пришелся очень кстати и отвечает требованиям современности.

Список литературы:

1. Арбат Ю. Русская народная роспись по дереву. - М.: Изобразительное искусство, 1970
2. Проблемы народного искусства М.: Изобразительное искусство, 1982

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Леонова Лейсан Ирековна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Новошешминская ДШИ»
Новошешминского МР РТ*

Актуальность и интерес художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста в обществе особенно возросли среди родителей. Родителей привлекает возможность развития творческих способностей своих детей в изобразительной, музыкальной, хореографической деятельности, поскольку дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности, период приобщения ребёнка к познанию окружающего мира. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей, их любознательность. С этой целью в Детских школах искусств успешно функционируют группы раннего эстетического развития, в учебный план которых входят и занятия изобразительным искусством.

Способности у детей дошкольного возраста к изобразительной деятельности могут быть разными, так как это индивидуальное свойство личности. Существуют общие и специальные способности. К последним из них относится и успешное занятие изобразительной деятельностью. Её ведущее свойство – воображение, опорные свойства – высокая природная зрительная чувствительность и особая умелость руки. Но даже если у ребёнка и нет специальных способностей к изобразительной деятельности, он должен обязательно заниматься рисованием, лепкой и другой изобразительной деятельностью, чтобы стать сильнее, увереннее, умнее, лучше, что-то изменить в себе.

Нередко приходится наблюдать, что малыш регулярно находится в нервном, возбуждённом состоянии. Однако стоит ему взять в руки карандаш и лист бумаги, или пластилин, как эмоционально он приходит в норму: становится сосредоточенным, спокойным, на губах появляется улыбка. Нетерпеливые родители часто делают ошибочный вывод, что не стоит водить ребёнка в школу. Однако, для детей дошкольного возраста всё не так. Ведь результатом любой деятельности ребёнка является сам ребёнок. Малышу с помощью изобразительной деятельности удалось «привести себя» в состояние эмоциональной нормы средствами искусства. А это очень важно для ребёнка. В возрасте с 4 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности, воображение, художественное мышление.

Дифференцируются предпочтения на фоне разносторонних интересов к живописи, графике, пластике или дизайну. У ребёнка появляется способность к творчеству – специфическая особенность человека. В основе его творчества лежат знания, наблюдения, профессиональные умения и навыки. Помимо вдохновения, творческой личности необходимо большое трудолюбие.

Основной творческой деятельности детей дошкольного возраста является эмоциональное восприятие окружающего мира, произведений художественной литературы, накопление знаний и образных представлений, совершенствование изобразительных умений и навыков. Образ, созданный ребёнком, нельзя ещё назвать художественным, так как дошкольник не способен делать глубокие обобщения. Детский рисунок обладает большей или меньшей выразительностью,

зависящей от степени общего развития, способностей и приобретённых навыков исполнения.

Творческий процесс у ребёнка, как и у взрослого, начинается с замысла и утверждается созданием работы, обладающей значительной долей новизны, как для окружающих, так и для него самого. Изобразительные способности дошкольников формируются в процессе обучения. Соотношение учебных и творческих задач на одном занятии может быть различным в зависимости от достигнутых детьми успехов. Чем меньше знаний, умений и навыков они приобрели, тем проще будут творческие задачи. Компонентами изобразительной деятельности являются самостоятельность и активность. Развитию этих качеств необходимо уделять внимание на каждом занятии. Изобразительная деятельность включает в себя рисование, лепку, аппликацию, конструирование. Очень большую роль в художественно-эстетическом воспитании играют не только преподаватели, но и родители. Именно в них ребёнок должен видеть поддержку. Родители должны быть внимательными и благодарными зрителями своих детей. Дети в этом очень нуждаются. А преподаватели, в первую очередь, должны научить ребёнка не технически правильно копировать действительность, а помочь ребёнку, прежде всего, видеть и слышать окружающий мир, научить ребёнка средствами искусства осмысливать его. Ведь искусство для этого и нужно, а об этом нередко забывают. Пусть дети изрисовывают сотни листов бумаги, изводят килограммы пластилина. Главное - чтобы ребёнок становился при этом увереннее и счастливее. Дети любят искусство, потому что чувствуют, что оно им что-то даёт и каждому своё. Зная это, опытные педагоги способны посредством творчества воспитать подлинные эстетические качества личности: вкус, способность оценивать, понимать и творить прекрасное.

Список литературы:

1. Ветлугина Н.А. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников. - М.: Просвещение, 1986
2. Ветлугина Н.А. Система эстетического воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1982
3. Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. - М.: Просвещение, 1985
4. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. Пособие для воспитателей детского сада. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1986.
5. Григорьева Г.Г. Игра и обучение детей изобразительной деятельности. Педагогические и психологические проблемы руководства игрой дошкольника. - М.: Просвещение, 1981
6. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная группа). Книга для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1994
7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. - М.: Педагогика, 1986
8. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. Пособие для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1986

КАК СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ НАХОДЯТ ДЛЯ СЕБЯ НОВОЕ В НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Мингалимова Алия Рафисовна
преподаватель
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижекамского МР РТ

Задача дизайнер удивлять и с каждым годом эта задача становится все сложнее, и дизайнеры все чаще начинают обращаться к народному творчеству, чтобы подчеркнуть свою этническую принадлежность и увековечить свое искусство и историю своего народа в своих работах.

В данной статье мы постараемся разобрать несколько примеров, где народное творчество вдохновило дизайнеров отразить их в своих работах.

Творческими источниками в дизайне одежды, создаваемая в рамках развития моды может послужить приобщение народных ремесел (орнамент, кружевоплетение, росписи по ткани). В дизайне, для украшения одежды можно использовать народное творчество.

В России на сегодняшний день идет возрождение и передача из поколения в поколение народных художественных промыслов. Народные промыслы — это художественное изобретение мастера на основе фантазии и смекалки, создаются неповторимые, авторские произведения искусства. Следовательно, художественные изделия — это творческая работа ремесленника. Мастерство развивалось благодаря усилению, трудолюбию, усваивание опыта других мастеров. Высокий общественный интерес к народному творчеству связана с идеями национального возрождения. Традиции вышивального искусства в России постоянно развивалось. И уже в XIV веке умелыми рукодельницами создаются первые орнаменты, выполненные гладью. Слово «Орнамент» в переводе с лат. означает украшение, узор, основанный на ритмическом чередовании рисунка уже в глубокой древности люди стремились украшать свои жилища, головные уборы и одежду. В культуре многих народов на первых этапах исторического развития можно встретить примитивные виды орнаментов. В более поздние времена орнамент стал широко применяться в различных видах искусства. Его использовали при изготовлении мебели и утвари, для украшения фасадов и интерьеров зданий, для отделки тканей и непосредственно одежды. При создании орнамента в любом произведении искусства дизайнер не может обойтись без опыта и знаний предыдущих поколений. Каждый новый стиль орнамента рождается на основе мотивов прошлого, куда органично вплетаются веяния современного искусства. Орнамент с момента своего возникновения был и остается одним из важнейших элементов художественного оформления многих произведений декоративно-прикладного искусства. Среди таковых можно назвать изделия из дерева, глины металла, а также многочисленные текстильные изделия. В современном мире элементы орнамента являются для людей просто красивым узором. Они не видят в кругах и ромбах никакого смысла. Значение каждой отдельной фигуры уже утрачено, и теперь немногие могут расшифровать или прочитать орнамент.

В данной работе дизайнер Данияр Хазиев (г. Казань) отразил татарский орнамент в производстве дамского клатча.

Вышивание можно по праву назвать одним из самых древних видов народного ремесла. Украшенные вышивкой изделия славились еще в эпоху существования таких древних государств, как Римская империя, Греция и Византия. Стоит заметить, что именно византийская вышивка послужила основой для развития этого искусства во многих европейских странах. В русской культуре вышивка занимает особое место. Издавна данный вид творчества был одним из самых популярных. Женщины, хранительницы домашнего очага, всегда стремились к тому, чтобы сделать свой дом уютным, а наряды — красивыми и неповторимыми. В этом им помогала вышивка.

Работа Российского дизайнера Марии Казаковой основательницы марки «Jahnkoу»

В своей работе дизайнер Роман Уваров вдохновлялся цыганскими мотивами.

Андрей Артемов коллекция «WOS» с применением элементов национальных костюмов Башкирии при помощи переосмыслении традиционной вышивки.

Список источников:

1. 7 дизайнеров которых вдохновляют этнические мотивы // URL: <https://7sisters.ru/fashion/158303-moda-na-narodnoe-7-dizajnerov-kotoryh-vdohnovljajut-jetnicheskie-motivy.html> (дата обращения: 08.09.2022).
2. Как дизайнеры переосмысливают народные традиции и ремесла // URL: <https://www.vogue.ru/fashion/kak-dizajnery-pereosmyslyayut-narodnye-tradicii-i-remesla> (дата обращения: 08.09.2022).

УЗОРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Минеева Елена Геннадьевна
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижнекамского МР РТ*

Мы живём в мире с чёткой социальной ориентацией, где есть место проектированию предметной среды обитания – современному дизайну, в котором есть комплекс необходимых качеств: целесообразность, экономичность, удобство, красота.

На занятиях изобразительного искусства в художественной школе младшего звена детей (8-10 лет) мы начинаем обращаться к изучению современного графического дизайна, который включает в себя различную печатную продукцию: фото, конверты, открытки, афиши, буклеты, макеты упаковок товаров, рекламные щиты и многое другое.

Работы детей, которых я представляю, выполнены по итогу трёхгодичного обучения в Общеразвивающей программе художественной школы и представляют собой концепцию народных узоров Республики Татарстан и Российской Федерации.

Карамова Риана

Фасхутдинова Карина

Валиуллина Малика

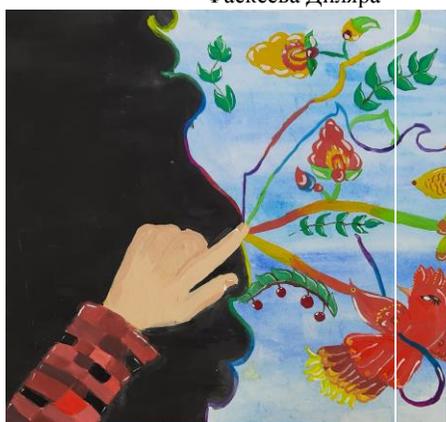
Хусаинова Румия

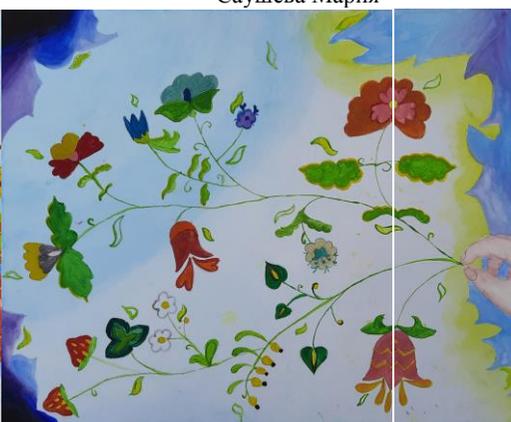
Фаскеева Диляра

Саушева Мария

Свистунова Екатерина

Новикова Виктория

Кубасова Таисия

Афанасьева Вика

Для того чтобы нарисовать такие произведения плакатного характера, мы научились обтягивать ватманом планшет из крагиса (размер бумаги формата А2). Так же были проделаны предварительные исследования вместе с детьми, а именно: как рисовать руки человека; запомнили, как выглядят русские и татарские узоры, в чём их сходство и отличие, выполняли эскизы. В итоге мы видим, какие красивые переплетения узорных веточек исходят от рук юных художников (возраст детей 10-11 лет).

Список литературы:

1. Ивановская В.И Русские орнаменты. - М.: В. Шевчук, 2006
2. Валеев Ф. Татарский народный орнамент. - Казань: 2002
3. Чудова А.В. Учебное пособие «Рисуем человека: полный самоучитель». - М.: АСТ, 2015

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Недовизий Ольга Борисовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны

*Народное искусство подобно сказочной птице Умай.
Озарит ярким светом, зачарует всполохом крыльев,
поразит ясней, мудрой красотой и уведет за собой
в сказочный мир, полный восхищения и упоительной
радости узнавания и постижения волшебства.*

Кумысникова Н.

Итоговая проектная работа является демонстрацией знаний и умений, полученных учащимися выпускных групп за период обучения. Это своеобразный синтез всех изученных предметов в одной итоговой работе, с предпочтением личных наклонностей обучающегося в художественной сфере. Итоговая проектная работа состоит из трех частей:

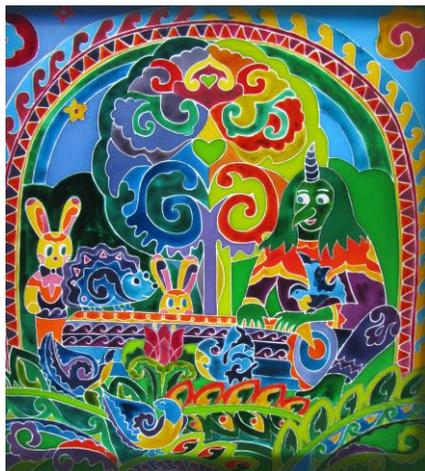
- практическая часть – макет или художественное произведение, демонстрирующее уровень творческих возможностей и умений выпускников;
- теоретическая часть работы – пояснительная записка, в которой отражается актуальность проблемы, описание и анализ работы, самооценка результатов;
- планшет, на котором представлена визуализация этапов работы и конечного результата.

Оценка за итоговую проектную работу выставляется в свидетельство об окончании школы искусств.

После завершения работа может участвовать в различных конкурсах. Например, работа Синевой Аделины «Шурале» отмечена дипломами республиканского конкурса «Образный мир Тукая» и «Безберге» в номинации ДПИ.

Шурале – антропоморфное мифическое существо татарских и башкирских сказок, персонификация духа леса. Образ шурале близок к сатирам и лешим.

Аналогами для данной проектной работы послужили образы, созданные татарскими художниками: Баки Урманче, Файзрахманом Аминовым, Байназаром Альменовым, Денисом Садьковым, челнинским художником Хамитом Латыповым.

Сказка Габдуллы Тукая «Шурале» – это переложение татарской народной сказки в поэтический образ в стихотворной форме. Поэтому первоначальной задачей стояло ознакомление с особенностями татарского народного творчества: узорного ткачества, безворсового ковроделия, искусства вышивки и аппликации, искусству мозаики по коже, резьбы по камню и дереву.

В художественной культуре Казанских татар декоративное искусство представляет собой явление яркое и сильное, неразрывно связанное с историей, трудовой деятельностью и домашним бытом народа. Произведения его выделяются совершенством форм, особой красочностью, богатством орнамента, придающим облику художественных изделий особую живописность, приподнято праздничный характер. В изобразительном языке этого искусства из столетия в столетие сохранялись глубоко традиционные и технические приемы формообразования и узоротворчества.

Стилизованные мотивы: птица, летящая навстречу солнцу, парные птицы счастья, древо жизни, мотив тюльпана и другие отражают народную философию понимания мироздания.

Среди произведений и предметов прикладного искусства особое место занимает казанская узорная кожа. Талантливые современные художники не просто восстанавливают или повторяют эстетику древнего искусства, но и создают новые произведения, стилизуя облик изделий в духе старинных национальных традиций. В этом направлении работает Наиля Кумысникова – одна из ведущих мастеров кожаной мозаики. Растительный орнамент, характерный для исламского искусства, образы солнца и земли, родной природы представляют собой загадочные письмена из эпохи древности. Они находят отражение в кожаной обуви казанских татар, подушках, декоративных панно, изготовленных из разноцветных кусочков кожи, сшиваемых встык шелковыми нитями. Нигде в мире, кроме как у татар, такие орнаменты не встречаются. Именно творчество этой художницы подтолкнуло к созданию батика в стиле искусства кожаной мозаики казанских татар.

Композиция «Шурале» Синевой Аделины выполнена в технике батик, она не может заменить кожаную мозаику, но определенное сходство при должной

стилизации мотивов можно проследить: контур и резерв как шелковая нить, разноцветные красочные пятна как сшитые между собой кусочки кожи.

Центральным образом композиции выступает Шурале – дух леса. В описаниях Шурале скрученный урод, безобразен, нос крючком, руки, ноги точно сучья, узкий лоб, рога «в палец наш величиной», десять безобразных пальцев длинных и кривых – довольно странный портрет. Опираясь на сказочный образ, Аделина создаёт в своём батике Шурале, который соответствует описанию, но совсем не страшный, а скорее справедливый дух леса. В своей работе она отражает народное восприятие мироздания, зашифрованное в символах. В её работе лес — это древо жизни, Шурале – образ одухотворенной природы, встречаются день и ночь, луна и солнце, присутствует одновременно и над всем миром радуга – символ радости – объединяющая всю композицию.

Ведущий цвет – зелёный, цвет природы, цвет мусульманского рая. Голубое небо и как блики солнца оранжевые и желтые цвета на рубашке Шурале, на животных, на растениях.

Композиция Синевой Аделины, выполненная в технике батик, может стать частью интерьера детского учреждения: сада, школы и др., она будет не только организовывать пространство интерьера как гармоничное цветковое пятно, но будет нести познавательную информацию, знакомя зрителя с татарским национальным искусством.

Список литературы:

1. Альбом-каталог: Кожаная мозаика. Театр. Живопись. - М.: Издательский Дом Марджани, 2013
2. Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство Татарстана. - Казань: Татарское кн. изд-во, 1984
3. Латипов Х.Н. Вселенский лад. - Казань: Татарское кн. изд-во, 2006

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ КАК МАРКЕР ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

*Пудакова Ольга Владимировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Молодые живописцы Карл Гун и Василий Верещагин, выпускники Санкт-Петербургской Академии Художеств, отмеченные Большими золотыми медалями за академическую программу «Свадьба Василия Темного», («Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 г. срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежащий некогда Дмитрию Донскому»). Молодые живописцы показали в этих работах лучшие достижения академической школы, передали драматизм ситуации, историческую обстановку, детали интерьера и средневековые костюмы. В 1861 году получили право на шестилетнее заграничное пенсионерство – пребывание за границей на казенный счет с целью усовершенствования мастерства, изучения памятников мирового искусства в подлинниках.

Но прежде чем воспользоваться этим правом, Гун и Верещагин едут в г. Елабугу Вятской губернии. Цель поездки – работа над иконостасом церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В этот уездный город они едут по приглашению

Ивана Ивановича Стахеева, городского главы. По времени эта работа заняла почти целый год. Помимо основной работы – росписи иконостаса и заказных портретов, художники сделали большие серии зарисовок народных костюмов, предметов быта различных народов этого удивительного края. Карл Гун делает зарисовки татарских и русских деревень, вотяцкой винокурни, его точная рука оставляет для потомков изображения святого ключа, красной горки и развалин Чертового городища. Художника интересовало буквально все: элементы костюмных комплексов, детали деревянных построек, подробности интерьера крестьянских изб, хозяйственные мелочи деревенского подворья. Гун без усталости торопился как можно быстрее и больше запечатлеть самое характерное, колоритное, совершенно не пренебрегая при этом мельчайшими подробностями. С альбомных листов художника перед нами разворачиваются картины народной жизни. Путевой альбом Гуна, содержащий более 200 рисунков, выполненных тушью, акварелью, карандашом, по возвращении в Петербург купила библиотека Академии художеств. Сегодня эти работы хранятся в Русском музее. Василий Верещагин выполнил портрет отца Ивана Шишкина и сделал несколько этнографических зарисовок, в том числе двух женщин в национальных костюмах и подписал работу «Мордовки».

Художники выступают здесь как летописцы и гуманисты. Благодаря им сегодня можно изучать национальный костюм русских, татар, марийцев, удмуртов, чувашей, мордвы. [1, с. 5-6]. Карл Гун также запечатлел этих женщин, но подписи у него другие. Молодая женщина – это старокрещенка (кряшенка), а пожилая – «Вотячка старуха». При сравнении этих работ, Гуна и Верещагина, нельзя не заметить портретного сходства персонажей. Девушку – старокрещенку Гун изображает дважды, одну и в групповой композиции. Вотячку он изображает в профиль, но на ней тот же головной убор и платье того же цвета, как в работе Верещагина, где он выстраивает композицию с двумя персонажами, девушкой – старокрещенкой и вотячкой. Сравним изображение Гуна и Верещагина. Возьмем «Вотячку старуху». На ней головной убор с характерными украшениями – это налобная повязка, серьги и нагрудно-шейные украшения с монетами, платье в голубую клетку.

Особого внимания заслуживает прическа женщин – вотячек, которую описывает Б.Г. Гаврилов и приводит в своей статье А. Ку克林. «Волосы у казанских южных вятских вотячек убираются разными способами. У казанских вотячек обязательная уборка волос всех без исключения состоит в том, что волосы зачесываются вперед и подложив под ними шнурок, загибаются вниз и навиваются на шнурок до ушей. Таким образом они закрывают весь лоб. Спереди ушей они туго свиваются в одну бужку с каждой стороны и закрепляются концами того же шнурка. В вятской губернии волосы зачесываются к ушам, с оставлением пробора по середине, и делаются также бужки». [2, с. 77].

Все это изобразил и Верещагин в своей работе – те же детали, те же элементы, только он передает изображение не статично, как у Гуна, а придает некое действие. В композиции картины, возможно, передан отдых двух женщин. Мы видим кошелку, висающую на длинных жердях, на земле, на ветхой тряпице лежит хлеб, стоит крынка и блюдо с ложкой, а туесок в руках женщины-вотячки видимо еще содержит какую-то пищу, доставаемую деревянной ложкой.

Девушка – старокрещенка сидит на большом деревянном чурбаке и задумчиво смотрит вдаль. Костюм кряшенки очень выразителен, он включает в свой комплекс платье, камзол, передник, богатое нагрудное украшение и головной убор – калфак с характерным украшением, а именно, налобной повязкой в виде золотой

бахромы и спиралевидных подвесок. Гун дважды изобразил эту девушку, подробно и точно передав все эти же элементы костюма.

Материалы «елабужского цикла» Гуна и Верещагина документальны, Гун подписывал каждую свою работу – название деревни, села, время (год, день и месяц). В его работах указаны даже некоторые фамилии персонажей, а деревенский мулла оставил свой автограф арабской вязью на листе, где он изображен со своей женой.

Созданные современниками и свидетелями происходящих событий, эти изобразительные материалы уникальны, а благодаря наглядности и образности, дают более четкое представление о предметах быта, костюмах того времени, чем любое, хотя бы самое полное их описание [1, с. 6]. Поэтому у нас нет оснований не доверять Гуну. Возникает вопрос – почему Верещагин так назвал свою работу? Ничего мордовского нет у этих персонажей, что вводит в заблуждение тех, кто знакомится с этой работой художника. Сравнительный анализ работ двух художников позволяет сделать вывод, что персонажи так называемых «Мордовок» – это вотячка и старокрещенка (кряшенка).

В мордовском женском костюмном комплексе выделим две большие этнические группы – эрзянскую и мокшанскую. В ансамбле мордвы эрзя выделим рубахи панар и покай, одинаковые по покрою, но различные по декору. Покай – рубаха, украшенная богатой плотной вышивкой по рукавам, груди, низу, по спине и боковым швам, панар также украшена вышивкой, но орнамент здесь проще. На мокшанской рубахе вышивка мельче и сами рубахи короче эрзянских, они доходили до колена. У обеих групп мордвы декоративные украшения играли большую роль – это бусы, бисерные воротники, фибулы, нагрудная застежка сюльгам. Высокий головной убор панго с богатой расшивкой бисером дополняется алой фатой у эрзи, а сорочка у мокши выполнялась из ярких материалов с отделкой лентами с блестками, меховой отделкой и шариками из гусяного пуха. Мордовский женский костюм представлял своеобразный набор туникообразных рубах, часто дополненных льняной безрукавкой-шубейкой, отделанной мехом сурка.

Особо следует отметить мордовскую вышивку по счету нитей. У эрзянок вышивка не многоцветная, основные цвета – синий и варианты различных оттенков красного. Темно-синий является контуром. Излюбленный мотив орнамента – это восьмиконечные розетки. Композиционное решение эрзянского орнамента включает в себя сочетание мелких элементов красного и черного, их располагали вдоль вертикальных швов на рубахах в виде точечных композиций. Вышивка мордвы-мокши близка по колориту и технике к эрзянской. Орнамент, сложный по композиции, состоящий из вариантов полурозеток и треугольников, расположенных по низу рубахи, а также вертикально, не закрывал большие плоскости рубахи. Подобная плотная вышивка воспринималась как ковровая. Единая схема расположения вышивки, отработанная веками, зависела от силуэта костюма, его кроя, от формы различных дополнений и украшений костюмного комплекса – это шейные и поясные украшения. Элементы и мотивы мордовской вышивки – это язык народа, его представление о мире, месте человека в макрокосме, отражение социума, магии, эстетических и социальных норм и правил. Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод о том, что подпись «Мордовки» не соответствует действительности, так как ни одного элемента мордовского костюма нет ни у одной женщины.

Список литературы:

1. Пудакова О.В. Елабуга в работах Карла Гуна. Альбом. – Елабуга, 2008.
2. Карл Гун и Елабуга. 1862-1863. Руководитель издательского проекта Руденко Г.Р. – Елабуга, 2019.

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ ИЗО

*Рамазанова Гелюся Минхарисовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Новошешминская детская школа искусств»
Новошешминского МР РТ*

Каждый ребёнок – художник, считал Сухомлинский. Он увидел, что детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ребёнка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются красотой. Рисование – такой же любимый метод воспитания, как сказки. Чем больше он всматривается в рисунки детей, тем яснее для него становилось, что у малышей свое видение мира, свой язык художественных изобразительных средств, под этот язык не подделаешься, сколько бы ни пытался. Поэтому Сухомлинский советовал учителям начальных классов: учите детей законам пропорции, перспективы, соразмерности – всё это хорошо, не в то же время дайте простор для фантазии не ломайте детский язык сказочного видения мира.

В последние годы стало более заметным стремление изменить сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей - инвалидов в лучшую сторону. Для успешной подготовки детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) к интеграции в общество требуется разработка новых теоретических подходов к обучению, воспитанию, реабилитации и адаптации в социальную среду. Те, кто хоть раз общался с ребенком с ограниченными возможностями, знают, как трудно найти тропинку к его сердцу. Все мы рождаемся с разными способностями. Иногда ограничения накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми у детей с ОВЗ, меньше. Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы.

Значительную роль в коррекционно-направленном процессе обучения и воспитания детей с ограниченными физическими и умственными возможностями занимает изобразительное искусство, помогающее ребенку осваивать окружающую действительность. Изобразительная деятельность, формирует практические умения изобразительного искусства (в рисовании, лепке, декоративно-прикладном творчестве), обеспечивает развитие коммуникативных основ, информационно-познавательных потребностей ребенка, создает

благоприятные условия для коррекции отклонений в его познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферах, а также формирует предпосылки для развития творческой активности и художественных способностей.

В системе коррекционно-образовательной работы с детьми ОВЗ, с целью развития мелкой моторики и тактильного восприятия, занятиям изобразительной деятельностью уделяется особое внимание. В процессе художественного творчества у ребенка развиваются наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать красивое. Благодаря практическим упражнениям художественные навыки ребенка становятся устойчивее, а восприятие тоньше и дифференцированное.

Наблюдая за процессом художественного творчества детей, можно сделать вывод о том, что дети испытывают большие затруднения в создании изображений, если не владеют навыками изобразительной деятельности. А когда они не могут изобразить то, что им хочется, это вызывает недовольство собой, отказ от работы вообще. Иногда, не зная технических приемов, дети сами пытаются найти их. Чаще это бывают неправильные приемы: рука с инструментом движется неловко, загораживает изображаемый предмет, не позволяет видеть появляющиеся линии, происходящие в работе изменения. В результате форма предмета искажается, вызывая огорчение маленького художника. Плохое владение инструментом, своей рукой, незнание материалов, способов изображения ими, их выразительных возможностей вызывает затруднения при решении изобразительных задач, мешает ребенку передать в работе задуманное. В программах по изобразительному искусству предусматриваются традиционные художественные техники. Актуальность моей программы состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться.

Таким образом, данная проблема: использование нетрадиционных художественных техник с детьми с ограниченными возможностями, как средство развития технических умений и навыков, чрезвычайно актуальна на сегодняшний день.

Сейчас **новизна** программ заключается в разработке и реализации индивидуального дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья по художественно-эстетическому направлению в целях включения этих детей в общественную жизнь, организации их общения друг с другом и со сверстниками, развития и реализации ими своих творческих способностей. В данной программе осуществляется комплексный подход к обучению основам по нетрадиционной художественной технике. Именно в системе ДО стал возможным индивидуальный подход к ребенку с любыми способностями, с разным уровнем знаний и ограниченными возможностями. Такая категория детей нуждается в общении, внимании, заботе. Большая ответственность возлагается на педагога, который поможет ребенку с ограниченными возможностями познать мир, сложный и недоступный. Именно педагог помогает ребенку познать себя, преодолеть свою «неполноценность» и заявить всему миру: «Я такой же, как все!».

А **актуальность** этих программ состоит из потребности в творческой реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями изолированы от общества, они живут в своем закрытом, недоступном для нас мире. Но эти дети рисуют, лепят, делают аппликации, шьют, их работы наполнены эмоциями, переживаниями, радостью, восторгом и болью. Дети с ограниченными возможностями в силу своих «ограничений» воспринимают этот мир ярче, острее, эмоциональней, чем их здоровые сверстники. Они более усердны, вдумчивы и внимательны, так как их физические возможности ограничены. И именно в занятиях творчеством дети-инвалиды находят отдушину в этом мире, творчество помогает в адаптации и реабилитации, оно является самовыражением и самореализацией. Главная проблема, с которой они сталкиваются - это непонимание, отторжение обществом, отсутствие общения со сверстниками, нежелание людей замечать их. Через свои работы они пытаются общаться с нами, найти связь с миром. Ведь им, как и всем детям, необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества. И эту проблему можно решить через творческие занятия по индивидуальным программам, так как зачастую это является единственной возможностью для детей с ограниченными возможностями для продуктивной творческой деятельности и социального общения. Развитие творческих способностей для детей с ОВЗ имеет важное значение. Так как способствует раскрытию личного потенциала, реализации себя, участие в творчестве и созидании, приобретение опыта успешности в конкретной области за счет своих способностей и трудолюбия. Ребёнок с ОВЗ, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопределению, что так же важно для успешной социализации. Развивая творческие способности у детей с ОВЗ, создаем условия для успешной адаптации в социуме.

Список литературы:

1. Верзилина Я. В. Детство со сказкой // Начальная школа. - 2009. - №6
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. - М.: ПЕДАГОГИКА-ПРЕСС, 1995
3. Грабенко Т. М., Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. - СПб.: Детство-Пресс, 2002
4. Лисина М. И. Общение и его влияние на развитие психики дошкольника. - М.: 1974

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРНАМЕНТЫ, КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

*Садыкова Аида Адгамовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа № 1»
Нижекамского МР РТ*

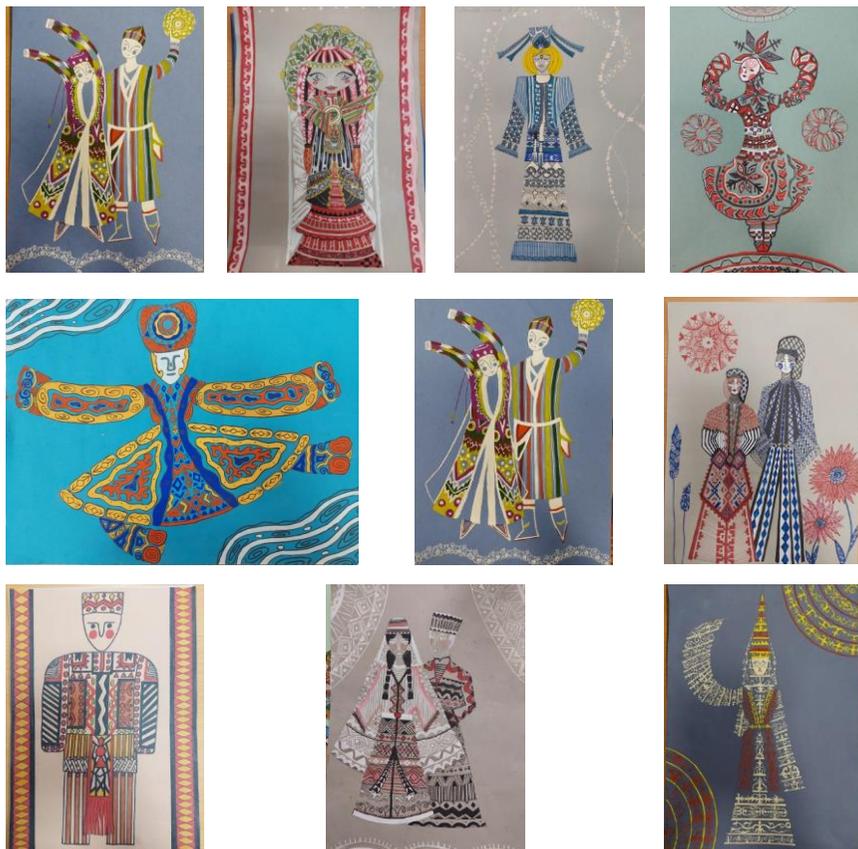
Национальные орнаменты очень уникальны по своей природе, они родились из обычаев, привычек, верований народа. Декоративно-прикладное искусство разных народов имеет ярко выраженные характерные черты: традиционность, коллективный характер творчества, связь с окружающей природой. Веками народ

отбирал и отрабатывал характерные черты того или иного вида росписи, вышивки, их колорит, элементы, композицию.

Характерным признаком татарского орнамента является его контурное решение. В своей основе татарский орнамент состоит из цветочно-растительных, геометрических и зооморфных мотивах В узорных тканях, в некоторых видах ювелирной техники наоборот преобладающее место занимают геометрические узоры. Русский орнамент уникален, он отличается стилизованным изображением животных и растений, а также большим разнообразием геометрических узоров. Основные цвета – красный и синий, чёрный. Чувашский орнамент строится на строгом ритмичном чередовании узоров. Очень распространены двухцветные узоры – на белом поле очень ярко смотрится ромбовидный красный орнамент. Основные цвета узоров: черный, и красный с вкраплениями желтого и оранжевого, и зеленого. Для орнамента Удмуртов характерно небольшое количество цветов, преобладание темных насыщенных тонов. Чаще всего сочетания контрастных цветов: красного с черным, белым или синим, синего с коричневым. Для грузинского орнамента характерно геометрическое разнообразие, растительные и животные мотивы, утонченность форм. Для башкирского орнамента свойственны геометрические криволинейно-растительные узоры. Чаще использовалась симметрия, узоры располагались бордюром, розеткой, сеткой. Преобладали красный, черный, желтый и зеленый. Мордовский орнамент чаще всего состоял из зигзагов, кругов и волнистых линий. Также встречались розетки, квадраты, ромбы. Основные цвета – красный, зелёный и желтый. Узоры оформляются черной или синей окантовкой. Самой распространённой темой узбекских орнаментов является мотив цветущего сада, растений и цветов. В цветах прячутся птицы - соловей, фазан. В оттенках красного, желтого, зелёного, изумрудного и других оттенков.

В художественной школе на уроках «Основы дизайн-проектирования» учащиеся знакомятся, изучают, пробуют рисовать узоры и орнаменты народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Проведение ознакомительной работы по данной теме на уроках «Основы дизайн-проектирования» предполагает поэтапную организацию разных форм деятельности учащихся: - изучение теоретических вопросов и ознакомление со спецификой народных орнаментов разных народов; - поиск отбор учебного материала по орнаментальному искусству определённого народа; - ознакомление с историей создания костюма разных национальностей и его трансформации; - изучение приемов стилизации костюма, вариантов стилистической подачи; - выход в практической работе «Стилизация национальных костюмов народов, проживающих на территории Республики Татарстан.

Включение в учебный процесс творческих заданий, связанных с изучением национальной культуры родного края, предоставляет преподавателю уникальную возможность обучать детей, опираясь на многовековой опыт народных традиций, а также воспитывать учащихся в духе любви и уважения к культурному национальному достоянию разных народов, что, в свою очередь, чрезвычайно актуально для многонациональной Республики Татарстан.

Примеры стилизованных национальных костюмов народов, проживающих на территории Республики Татарстан

Список литературы:

1. Валеев Ф.Х. Татарский народный орнамент. - Казань: 2002
2. Климова Н.Г. Народный орнамент в композиции художественных изделий. - М.: Изобразительное искусство, 1993
3. Харисова Л.А. Культура народов Татарстана. - Казань: Магариф, 2005

РОЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

*Серова Татьяна Ивановна,
Мансурова Ирина Вениаминовна
педагоги дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУДО «ЦДТ №16 «Огниво»
г. Набережные Челны*

Основные стратегические задачи в области воспитания подрастающего поколения обозначены в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Государство и общество заинтересовано не просто в образованных людях, вступающий в жизнь гражданин должен обладать нравственными ориентирами, принимать традиционные национальные ценности, быть готовым реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал в пользу отечества. Задачи воспитания личности, обладающей такими характеристиками обозначены в каждой образовательной программе. В соответствии с нормативными требованиями утвержденная в образовательной организации программа содержит требования к личностным результатам. В программах художественной направленности воспитание личностных качеств осуществляется на материале традиционной народной культуры, как составляющей народной педагогики.

В Российской Федерации, в Татарстане до наших дней сохраняются и развиваются традиции народного ремесла. Культурная политика регионов выстраивается с учетом этнонациональных традиций, от старших поколений к детям должны передаваться не просто техники и технологии, а глубинный смысл, заложенный в традициях изготовления, украшения и использования в быту изделий мастеров. Изучаются шедевры искусства ювелиров, золотошвейных мастериц, вышивальщиц и ткачей. Такие ремесла, как деревообработка, ткачество, резьба по дереву и по кости, валяльно-войлочный промысел, гончарное искусство, и другие должны находить продолжение в современных мастерских, мастера же в свою очередь могут иметь своих подмастерье.

В педагогической и методической литературе мы находим множество подтверждений своим размышлениям о роли традиционного народного искусства, о значении народных промыслов в сохранении культуры, традиций быта, обрядов, в воспитании детей. Включение в образовательные программы тематических разделов, включающих исторические сведения, описания давно забытых техник изготовления изделий, рассмотрение образцов, созданных признанными мастерами позволяет расширить познавательные возможности программ, повышать и воспитательные возможности.

В МАУДО «ЦДТ №16 «Огниво» приобщение детей к миру народной художественной культуры и овладение народными ремеслами осуществляется через реализацию дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности.

Содержание образовательного процесса реализуется в трех направлениях:

- первое направление ориентировано на обогащение знаний о духовно-нравственных ценностях традиционной народной культуры, традициях, обычаях, фольклоре, традиционных народных промыслах и ремеслах;
- второе направление предполагает получение ребенком опыта переживания и позитивного отношения к народным ремеслам и ее ценностям; развитие у

ребенка способности к эмоционально-волевой саморегуляции поведения, эмоциональной устойчивости, выдержки, способности к сопереживанию, состраданию, милосердию, переживания за успехи и неудачи своего коллектива, способности к эмпатии, альтруизму, формирование интересов к традиционной народной культуре;

- третье направление предполагает формирование у обучающихся стремления к активной самостоятельной деятельности в сфере народного художественного искусства, коллективному творчеству, исследовательской деятельности.

Практико-ориентированное обучение осуществляется в процессе выполнения творческих работ с использованием разнообразных техник, каждая из которых обладает своими выразительными особенностями, что приводит к развитию творческих способностей, индивидуальности и самовыражению обучающихся. Занятия строятся на постижении основных законов красоты: пропорции, ритмики, пластики, симметрии и асимметрии, статики и динамики. Тематика занятий разнообразна как по форме, так и по содержанию: цикл тематических мастер-классов «Мы за чаем не скачаем», виртуальные экскурсии «В гостях у мастера»; интерактивные занятия «Ожившая экспозиция» и др.

Поддержанию интереса к декоративно-прикладному творчеству способствуют необычные интеллектуальные задания для самостоятельного поиска материала на разнообразные тематические вопросы:

- Знаете ли, как делалась традиционная татарская обувь – сапоги-ичиги и туфли-башмаки?
- Чем отличаются татарские лапти от русских?
- Почему у женского головного убора – калфака – разные размеры?
- Современное применение росписи (гжель, хохлома, жостово)?
- Интересные факты о росписи одежды? и др.

Изучение народных художественных промыслов организовано в следующих традиционных видах деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (в том числе краткосрочных). Программы включают в себя проектную деятельность как исследовательского, так и прикладного характера;
- досуговые воспитательные мероприятия: фестивали, выставки, викторины, акции, народные праздники, тематические олимпиады и др.;
- детские профильные лагеря;
- мастер-классы и творческие встречи с народными мастерами (включены как в содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, так и в воспитательные мероприятия).

Таким образом, традиции народного искусства, народные промыслы будут всегда находить своих продолжателей, юные мастера, освоив техники и технологии, смогут передавать свое видение и отношение к жизни, природе, к людям.

Список литературы:

1. Федеральный закон «О народных художественных промыслах» от 06.01.1999 N 7-ФЗ (последняя редакция)
2. Потапов Л. П. Очерки народного быта тувинцев. - М.: Просвещение, 1989
3. Русская академия ремесел // URL: <https://academycrafts.ru/> (дата обращения: 16.10.2021).

СТИЛИЗАЦИЯ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

*Старикова Ольга Васильевна
преподаватель первой квалификационной категории
МБУДО «Новошешминская детская школа искусств»
Новошешминского МР РТ*

Одному из видов художественной деятельности особое внимание следует уделить развитию художественно – творческих способностей к стилизованному рисованию. Специфика такого рисования заключается в своеобразном подходе к натуре и ее трактовке.

Стилизация – это творческий процесс осмысления, анализа, изучения и изложения природы. Так в процессе создания условно – стилизованных изображений принято считать натурное изображение объекта.

Е.И. Игнатьев отмечал, что цель обычного «видения» предмета заключается в его узнавании, а цель художественного «видения» предмета состоит в снятии привычно – схематических представлений об объекте и способности разглядеть ее подлинную сущность [2, с.80-81]. Поэтому процесс создания стилизованного художественного образа всегда основан на натурном рисовании, на умении анализировать и синтезировать зрительные впечатления.

В стилизованном рисовании для освоения художественного метода в определенном стиле обучающемуся необходимо пройти путь от натурного рисования к декоративному, применив способы, приемы и методы стилизации. Процесс реализации будет зависеть от выбранного в работе материала и стиля.

В процессе декоративного изображения возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменениями пропорций, если данная деформация оправдана композиционной целью.

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла, так как увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной эстетически значимой окружающей среды. С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно – прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям.

В результате на современном этапе для достижения стилизованных решений в работе применяется: упрощение формы, повторяемость декоративных элементов, разностилье как сознательное смешение стилевых форм, историческая реконструкция, овеществление сказочно – фантастического мира, театрализация. Освоение этих форм оказало значительное влияние на искусство в целом.

Стилизация сама по себе не несет качественной оценки, как не несет и ее стиль. Она может уводить за пределы художественности. В любом творческом подходе к стилизации произведений лучше всего следовать принципу триады: «Познать, оценить и улучшить».

Существенными показателями способностей к стилизации в декоративном творчестве являются: умение мыслить ассоциативно, образами; умение стилизовать и декоративно интерпретировать форму; умение достигать выразительности в работе; умение цельно и гармонично выражать художественный образ средствами стилизации; наличие высокой работоспособности и усидчивости.

Таким путем создание качественного стилизованного рисунка требует от обучающегося – будущего художника целенаправленного развития творческих способностей и овладением техникой и способами стилизации и декоративной интерпретации натуры.

Стилизация прочно вошла в современную действительность, закрепились во многих видах творчества, став при этом неотъемлемым элементом человеческой деятельности и среды его существования. Стилизованная форма перестала быть достоянием лишь художественной сферы. Она вошла в сферу коммерческую, стала товаром, на который существует спрос.

Потребность человека в современной стилизации несет свою индивидуальность, сложившуюся как негативную реакцию на унификацию, урбанизацию, однотипность, монотонность вещной среды.

Таким образом, разнообразие стилизаторских решений стало возможным благодаря появлению новых материалов, совершенствованию технологий, снижающих трудоемкость реализации этих решений. И как следствие, вытекающие из вышесказанного современный художник должен руководствоваться: эмоционально – ассоциативным восприятием, плоскостно–орнаментальным видением натуры, сенсомоторным качеством, стилизацией и декоративной интерпретацией. В художественной сфере, как и в любой другой, важно сохранить свежесть и новизну.

Список литературы:

1. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей – М.: АПН РСФСР, 1959.
2. Стилизованное рисование как особый вид художественного творчества // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stilizovannoe-risovanie-kak-osobyiy-vid-hudozhestvennogo-tvorchestva> (дата обращения: 05.10.2022)
3. Дашкова Е.В., Ивушкина Е.Б., Мирошниченко П.Н. Стиль и стилизация в философско-культурологическом контексте . - Шахты: ЮРГУЭС, 2006

СОВМЕЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ НА УРОКАХ В УСЛОВИЯХ ДХШ. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Толстова Эльмира Сагитовна
преподаватель высшей квалификационной категории
Член Союза Педагогов художников России
МБДО «ЛДХШ им. М.Х. Хаертдинова»
Лениногорского МР РТ*

В наше время, в обществе очень заметна тяга к изобразительной деятельности. Родители заинтересованы дать своим детям разностороннее образование, в том числе и приобщить к искусству. Интерес подогревается средствами массовой информации, выпусками всевозможных пособий, призывающих овладеть тайнами художественного мастерства, открытием магазинов-салонов, имеющих в своем ассортименте большой выбор, как художественных материалов, так и художественных произведений. На этой волне всеобщей тяги к различным видам и жанрам особо выделяется предпочтение к декоративно-прикладному искусству.

Декоративное искусство Татарстана находится на этапе становления, профессионального творчества и формирования национальной школы, имеющей опору в традициях татарского народного искусства. Развитие декоративного искусства – это развитие и взаимодействие двух типов творчества - традиционнo-народного и уникального профессионального искусства. Многое меняется в эпоху современных серьезных социально-экономических перемен и катаклизмов. Традиции становятся более подвижными, более подвержены заимствованиям, чаще рождается новое. В творчестве художника каждое произведение создается, как глубоко личный и индивидуальный замысел, как профессиональное искусство, которое в отличии от народного, содержит в себе черты индивидуального творчества – уникального по своей форме.

В системе академического образования художественных школ, урок декора – один из самых любимых. Знания, опыт народных мастеров, верность традициям играют не последнюю роль в обучении подрастающего поколения народному искусству, пусть даже через призму современных веяний.

Наш регион (город Лениногорск, Республика Татарстан) в этом аспекте весьма разнообразен. Молодой город нефтяников, выросший полвека назад на территории Татарстана, стал родиной для многих национальностей – русские и татары, чуваш и мордва, марийцы и удмурты, а также украинцы, белорусы, армяне, дагестанцы... Такое богатейшее смешение обычаев, обрядов, традиций! Доминируют же в основном народы Поволжья. Именно их обряды и обычаи изучают подробно на уроках «История родного края», на традиционных народных праздниках «Сабантуй» и «Масленица» звучат родные мотивы. Наши дети безошибочно различат национальный орнамент, детали костюма, назовут традиционное народное лакомство. Национальности же эти: русские, татары, мордва, чуваш. Огромный вклад в изучение учащимися традиций и обрядов различных народов в системе образовательных учреждений, в частности, учреждений культуры (такovým является наше ДХШ) вносят преподаватели. Инициатива этих людей, интерес к делу, тяга к дальнейшим познаниям в области изучения традиций декоративно-прикладного искусства, желание к обработке увиденного, стремление к его переосмыслению приводит нас к эксперименту. Базовые знания и умения, современные тенденции ведут нас «в ногу со временем». Хочется отметить, что важной задачей для нас преподавателей остается не перейти на уровень «эстетической безграмотности». Именно профессиональная подготовка, опыт, углубление знаний педагогов в области традиционной народной культуры призваны помочь детям пройти путь познания традиций народного искусства. Конечно, любому творческому человеку, в том числе и педагогу (тем более провинциалу) всегда хотелось бы быть «на волне» того, что происходит в столице. В этом помогают различные выставки-конкурсы, семинары, конференции. Они вызывают широкий интерес и помогают увидеть в большом потоке информации новое, нужное.

Выставки – это праздник общения! Они способствуют совершенствованию профессионального мастерства, расширяют кругозор, сообщают о новых формах и методах работы. Литературные издания и общественная печать играют не последнюю роль в деле донесения информации для творческого человека.

Теоретические и практические навыки в области изучения знаменитых традиционных промыслов дают толчок к созданию новых необычных нетрадиционных изделий в декоративно-прикладном искусстве, где традиции и современность переплетаются, образуя единое целое. Человек не способен выдумать ничего, что не было бы комбинацией уже существующих в природе элементов. Отбор – главный элемент любого творчества. Творчество – прерогатива

человека. К такой творческой работе можно отнести изделия, которые выполняют в стенах нашей детской художественной школы, где главной задачей является изучение и сохранение традиций народного костюма, обрядов и обычаев народов Поволжья. На уроках декора мы работаем с различным материалом – дерево, глина, бумага, ткань, соленое тесто и многое другое. Большое внимание уделяется созданию различных видов кукол – полу объемных, мягких, объемных, расписных... Вся работа ведется с уклоном на изучение орнамента и традиции костюма. На уроках композиции в материале уделяется большое внимание работе с деревом – росписи. Изучив приемы росписи русской матрешки, познакомившись с приемами росписи нетрадиционной матрешки, побывав на выставках-конкурсах, посвященных 1000-летию Казани, в голову пришла идея создания сувенирной игрушки «Фатимушка». Грандиозная, широкая в изобразительном аспекте, яркая тема традиционного народного праздника «Сабантуй!» Роспись деревянной игрушки с заимствованной идеей русской матрешки, по мотивам народного фольклора с сохранением традиций народного костюма – яркий пример совмещения в одном изделии традиций и современности. Воплощение этой идеи в работе с учащимися не составляет особого труда – тема хорошо знакома и изучена учащимися в нашей школе.

Обращаясь к истории традиции работы с деревом в татарском народном искусстве, хочется отметить, что этому разделу посвящено не так много внимания. В 60-е годы на комбинате народных промыслов изготавливали образцы изделий из разного дерева и бересты под руководством Рушана Шамсутдинова. Здесь же, по эскизам и образцам доктора искусств Ф.Х.Валеева, осваивали выпуск ряда изделий из дерева в сочетании резьбы и росписи, в которых возрождали традиции болгарского и татарского искусства.

Следующий этап развития росписи по дереву - в виде татарской «охломы», получивший распространение в создании сувенирной продукции. Надо отметить, что практика татарской «охломы» получила негативную оценку искусствоведов республики еще у истоков возникновения. Данное явление, было подвергнуто критике и в центральной печати. К сожалению, проблема создания татарского сувенира, как и налаживание производства исконно национальных изделий, до сих пор остается актуальной для республики. Отсутствие поддержки со стороны государства, как и квалифицированной помощи искусствоведов и художников, делает данную задачу невыполнимой. Художественная обработка дерева в частности, такие виды, как резьба и роспись, получили развитие в монументальной, декоративной и утилитарной художественной сущности. Специфика данного вида декоративного искусства состоит в том, что он является преимущественно областью самодетельного народного искусства, в котором проявился широкий спектр национальных, региональных и привнесенных извне традиций.

Тема декоративно-прикладного искусства становится актуальна не столько при изучении истории, сколько, может быть при прогнозировании дальнейшего развития национального искусства в условиях современной России, поскольку оно играет свою особую роль в межнациональных отношениях. В первую очередь, это связано с изменениями в общественном развитии и бурном этническом самосознании народов, их стремлении к выявлению самобытных ценностей национальной культуры и созданию условий для дальнейшего свободного и всестороннего развития в новой реальности XXI века.

Список литературы:

1. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана. Казань, 1995.

ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ

*Шагидуллина Жанна Зинатулловна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская школа искусств №15»
Ново-Савиновского района г. Казани*

В 1974 году, ЦК КПСС принял постановление «О народных художественных промыслах». Этот важный правительственный документ утверждал ценность народного художественного опыта для искусства, ведь народное творчество обогащает культуру, духовно питает профессиональное искусство. Вещи, окружающие человека, всегда естественно и просто говорят о его жизни, о его духовно-материальной среде. Тем более вещи рукотворные, художественные. И, действительно, не было в нашей советской стране дома, где не присутствовали бы предметы народных промыслов: знаменитая гжельская посуда, жестовские подносы, всевозможные шкатулочки с народными росписями, детская мебель и др. В их бытовой подчиненности, в их необходимости, точно был выражен человеческий опыт. И каждый такой предмет был носителем этого жизненного опыта.

Повседневная жизнь народа обусловила расширение производства ковров и кружев, вышитых изделий, скульптуры малых форм, выполненной из дерева, камня, глины, произведений лаковой миниатюры, подносов с декоративной росписью и многого другого. Советский союз был силен традициями многонационального государства, и отличия изделий разных народов (приемы исполнения, цветовой строй и т.д.) наиболее конкретно проявлялись в работах мастеров художественных промыслов, где именно традиции служили основой для дальнейшего развития и совершенствования ремесла.

Из народного творчества возникло понятие «художественное оформление» или «декоративное оформление», которое было связано с конкретной практической задачей. Возникла тесная связь с архитектурной средой и проявились такие качества архитектуры, как простота решения формы и конструкции, красота пропорций, использование света, фактуры и цвета материалов. Декоративное оформление делилось на плоскостное и объёмно–пространственное. Плоскостной вид искусства - это, прежде всего, орнамент. В группу объёмно-пространственных видов входило: оформление выставок, оборудование детской площадки, двора и т.д. Это звенья одной единой цепи, где композиция, ритм, цвет, свет, фактура и материал подчиняются общим принципам декоративного искусства. Таким образом, уже прослеживается определенная связь с понятием «дизайн», так как одной из составляющих дизайна является комплексная организация предметной среды.

Развитие страны в промышленной, научно-технической, политической сферах, всегда предполагает изменения, касающиеся и других областей жизнедеятельности человека. В данном случае, дизайн явился феноменом художественной культуры 20 века. Несмотря на то, что в нашей стране развитию дизайна, в силу советского политического строя, не уделяли должного внимания, тем не менее, он на волне политических изменений, стремительно развиваясь, превратился в один из самых влиятельных видов проектно-художественной деятельности. В Советском Союзе для обозначения понятия «дизайн» использовались термины: «художественное конструирование», «промышленное искусство».

С приходом индустриализации потребительский спрос на разнообразие, качество продукции и товарное наполнение вырос, поэтому стали создаваться прототипы изделий в виде чертежей, моделей и опытных образцов, чтобы затем производиться в многочисленных тиражах с помощью машин, чего не мог позволить себе ремесленник в силу своего индивидуального труда. Таким образом, дизайн выделился в обособленную форму. В таких условиях внимание производителей все больше обращалось на привлекательность и разнообразие внешнего вида выпускаемых изделий, а также на потребительские качества продукции, удобство её эксплуатации. В результате возникла необходимость в особом специалисте, способном не только создавать привлекательный внешний вид, отвечающий веяниям моды и запросам потребителя, форму изделия, но и хорошо разбираться в конструировании и технологии машинного производства. Появилась профессия – дизайнер.

Наряду с привычными для населения нашей страны предметами быта стали выпускаться изделия, которые отличают высокие потребительские свойства, ориентация на передовые технологии и материалы, самые современные технические достижения и веяния моды, рассчитанные на самые разнообразные вкусы людей.

Дизайн облегчает человеку жизнь, стремится к созданию комфортной для человека среды, на основе его потребностей, условий взаимодействия с современной техникой, но не надо забывать, с чего все начиналось. А, начиналось все с украшения дома, одежды, предметов быта, с народного творчества. И, как сказал писатель М. Горький: *«Человек по натуре своей – художник. Он всюду, так или иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту...»*

Современная деятельность дизайнера не ограничивается созданием отдельных предметов. В его поле зрения сегодня среда в целом – будь то интерьер общественного здания и жилого дома или внешнее пространство -ландшафтный дизайн, дизайн городской среды.

И, ещё один аспект, говорящий о преемственности народного искусства и современного дизайна: народные мастера хорошо знали о воздействии цвета не только на зрение, но и на психику людей. Они учитывали, что с тем или иным цветом в сознании человека нередко ассоциируются определенные явления, конкретные настроения и переживания. Разве, сейчас в современном дизайне не учитываются данные аспекты? В дизайне не может быть мелочей, если это касается человека. Каждый из элементов изделия, и всё вместе, составляет единое целое – художественный образ. Это относится и к дизайну мебели, интерьера, одежды, автомобиля, и предметному дизайну и т.д.

В современной России дизайн прочно занял своё место. В настоящее время во многих организациях высшего профессионального образования и художественных училищах ввели специальность «Дизайн», а в художественных школах преподают основы дизайна. И, сегодня трудно себе представить какую-либо сферу, в которой бы не трудился дизайнер, но, также, как и много десятилетий назад, в художественных школах на уроках прикладной композиции изучаются виды народных росписей, а на ярмарках-выставках популярностью пользуются изделия народных промыслов.

Список литературы:

1. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.
2. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М.: Просвещение, 1986.

3. Уткин П.И., Максимов Ю.В., Якимчук Н.А. Народные художественные промыслы России: альбом. М.: Советская Россия, 1984.
4. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна: учебник для студентов специальности 2902.00 «Дизайн архитектурной среды». Казань: Новое Знание, 1999.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

*Шарафеева Лилия Салихзяновна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детско-юношеский центр №14»
г. Набережные Челны*

Истоки народного художественного творчества уходят в глубину веков. В период формирования высших чувств у человека проявляются попытки выразить себя и окружающее в художественной форме. Сегодняшний день на территории нашей страны обнаружено большое количество образцов народного творчества. Народное творчество самым тесным образом, естественно, связывалось с социальной, трудовой и бытовой практической деятельностью.

Время сохранило совершеннейшие памятники народного художественного творчества, содержание которых гармонически сочетается с красотой формы, а выражаемые идеи относятся к самым гуманистическим, общечеловеческим идеалам и представлениям о жизни, труде, любви, свободе, счастье. Народное художественное творчество донесло до нас чаяния и радости, тревоги и горе простых людей, тех, чьим трудом создавалась «вторая природа», возводились города, выращивался хлеб и т.д.

Народное творчество вбирало в себя самые гуманистические устремления и идеалы. Оно поднимало и развивало самосознание, выступало одной из самых демократических форм нравственного и эстетического обогащения народа. Народное художественное творчество наследовало и передавало от поколения к поколению, от эпохи к эпохе социально-культурный опыт и знания, нормы нравственности и поведения.

В народном творчестве заключался и огромный социально-воспитательный потенциал. Его существование определялось выполнением различных функций, в том числе и нравственно-воспитательных. Человек рассматривал художественное творчество, как хранилище педагогического опыта, вобравшего наиболее ценные идеалы и представления.

Педагогическая, воспитательная миссия, выполняемая народным творчеством, реализовывалась специфическими путями и методами. Передача педагогической информации осуществлялась в художественно-обобщенной идеализированной форме и как коллективное назидание. Рассматривая воспитательную роль современной художественной самодеятельности, важно представлять, как на протяжении тысячелетий.

Народное творчество стало подлинной сокровищницей педагогической мудрости. Благодаря ней народ сохранял свою культуру, свои нравственные устои, накапливал, социальный опыт. Народное творчество выражало здоровую народную дидактику, народную философию, смысл жизни. Воспитательное

влияние осуществлялось благодаря тем нравственно-этическим, морализирующим сентенциям и требованиям, которые в художественно-образной форме отражались в народном творчестве. Народное творчество воспитывало примером, показом того, что, как, когда нужно делать. В этом заключалась его огромная нравственно направляющая сила.

Существующие в народе обобщенные социальные идеалы, отражаясь в художественном творчестве, в свою очередь претерпевали трансформацию, включали накопленный социальный и духовный опыт.

Смена исторических формаций также не могла не влиять на всю духовную, культурную жизнь народа. Происходили изменения, порой весьма значительные, в формах народного творчества, его социальной направленности и содержания, характере отражения действительности.

В нашем обществе сейчас нет такой системы эстетического воспитания, какая была в XIX - начале XX в. в крестьянской среде. Нет системы, которая влияла бы средствами искусства, как на формирование (в раннем возрасте), так и на развитие (в других возрастных группах) нравственных критериев и духовности человека в целом.

В настоящее время приобщение населения к народным художественным традициям и использование этих традиций в нравственном воспитании представляется достаточно сложным. Отыскивая пути воспитания современника, следует обращаться к реалиям современного народно-художественного творчества и возможностей выбора той или иной модели индивидуального жизненного уклада в рамках комплекса стереотипов жизни общества.

Большую роль в формировании личности играет предметная среда, наличие в ней художественных памятников, разнообразной архитектуры, в том числе садово-парковой, предметов искусства и утилитарно-декоративных художественных изделий. При этом огромную роль играет отношение к художественным ценностям и в целом - к предметному миру. Особую роль и начинает играть в этом направлении восстановление храмов и монастырей.

Процесс приобщения детей и подростков к народному искусству, к традициям народной художественной культуры в целом протекает в школе, дошкольных, внешкольных учреждениях (клубах, детских домах творчества), а завершается в средних и высших учебных заведениях.

Чрезвычайно важно продумать систему мер, развивающих психологические установки приятия народной художественной культуры. Главной целью приобщения населения к народно-художественной культуре должно быть проникновение нравственно-эстетических начал народной художественной культуры в быт и главное - в сознание, в психологию. В связи с этим выделяют два направления:

1. Преследуют цель «обучения» - снабжение личности знаниями по народному творчеству (его видам, центрам, системам нравственно-эстетических ценностей, мастерам творчества, а также и по теоретическим вопросам судьбы художественной культуры, перспектив ее развития).
2. Второе направление ставит цель не столько «обучить», сколько «приучить», т.е. помочь далее развить эстетическую потребность общения с народной художественной культурой.

Потребность же эта развивается и вырабатывается в процессе воздействия народного творчества на эстетическое восприятие. Следовательно, необходимо предусмотреть самые разные формы общения личности с произведениями народного творчества. Вся система должна быть рассчитана как на

интеллектуальное, так и на эмоциональное воздействие, ведь оно - в природе искусства.

Система должна быть построена таким образом, чтобы овладение художественными традициями могло осуществляться на трех уровнях: восприятия, воспроизведения и творчества. Нужно каждому человеку дать возможность, приобщившись к народному творчеству в формах восприятия, перейти затем в коллективы, где систематически происходит овладение народным творчеством на уровне воспроизведения, а затем - это особенно важно для творчески одаренных личностей - к формам индивидуальной работы на уровне творчества в сфере народной культуры.

Список литературы:

1. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. – М.: Просвещение, 1988.
2. Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьей. – М.: Просвещение, 1989.
3. Сухомлинский В.Н. Сердце отдаю детям. –Киев, 1994.

РОСПИСЬ «ПОЛХОВ-МАЙДАН» КАК ЗНАКОМСТВО С БЫТОМ РУССКОГО НАРОДА

*Шебухова Валентина Николаевна
педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр детского творчества»
Елабужского МР РТ*

Уважаемые коллеги, я представляю вам свой педагогический опыт работы с детьми по росписи Полхов-Майдан в рамках реализации ДОО программы «Я – рисую!». Предисловием выступления послужит следующее видео из педагогической копилки «#ШебуховЯ-рисую!»

<https://cloud.mail.ru/public/PGK3/roMAKzCiF>

Цель данного учебного занятия – научить детей расписывать разделочную доску народной росписью Полхов-Майдан, посредством знакомства детей с бытом русского народа. Для достижения поставленной цели главной задачей послужило – научить технологии росписи Полхов-Майдан.

В процессе изучения дети познакомились, что в разных регионах страны были свои умельцы росписи по дереву. Одной из ведущих ветви русской росписи по дереву является роспись Полхов-Майдана. В зависимости от своего географического расположения каждая роспись имеет свои особенности и изюминки. В ходе занятий дети изучили основные цвета полхов-майданской росписи: красный, жёлтый, зелёный и чёрный. А также дети узнали, что роспись по дереву имеет особое место в жизни русского народа, так как дерево было доступным материалом и по сей день деревообработка в нашей стране не теряет своей значимости.

Для решения поставленной задачи мною были использованы следующие педагогические технологии и методы:

- технология сотрудничества,
- проектная,
- личностно-ориентированная;

- наглядный метод (развивает у детей умения видеть, запоминать, слушать и слышать),
- репродуктивный метод (в ходе работы использовала «находку» - заменила контурную обводку – перманентным маркером чёрного цвета),
- поисковый метод (благодаря этому методу работы и проектной технологии дети узнали, что у разделочной доски две функции: первая – защита от изнашивания поверхности столешницы и вторая – украшение кухонного интерьера, а результатом занятий стала – готовая к применению и украшению интерьера разделочная доска).

Через применение различных способов и приемов развития функциональной грамотности у детей на занятиях сформировались знания и умения, которые они смогут применить в жизни, что актуально и послужит для формирования профориентации: дизайнер интерьера и экстерьера, посуды, одежды и обуви.

**МАСТЕР-КЛАСС
«БУМАГОПЛАСТИКА. АРАБЕСКИ»**

*Багдасарян Анна Милена Сергеевна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/W9yv/YTiuVdkYp>

МАСТЕР-КЛАСС «БУКЕТ ЦВЕТОВ»

*Валеева Луиза Ильдаровна
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр детского творчества «Развитие»
Азнакаевского МР РТ*

<https://cloud.mail.ru/public/aaJ4/ptc32K6b4>

МАСТЕР-КЛАСС «ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД»

*Галимзянова Наталья Валерьевна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/ptkb/f5y7JFLVC>

МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКНОТА»

*Зинатуллина Эльмира Рашидовна
педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Зеленодольского МР РТ*

Блокнот – блок листов, скрепленных по одной стороне листа. Определения в толковых словарях Ушакова и Ожегова подчёркивают, что листы блокнота должны быть отрывными, хотя современное бытовое употребление слова эту характеристику не отражает.

А знаете ли вы... историю обычного блокнота?

Вот несколько занятных фактов из «жизни» этого простого и уже так прочно вошедшего в наш обиход предмета.

Сведения о времени появления первой тетради разнятся, но можно сказать, что примерно появилось это изобретение в 7 веке. По логике вещей, блокнот не сильно отличается от тетради по конструкции и должен был бы появиться если не вместе со своим родителем, то уж не сильно позже.

К тому же, эти записки не должны были быть просто клочками бумаги, это была целая культура, и потребность в эстетике присутствовала немалая. Для хранения и удобства использования листочки содержались в специальной маленькой обложке-книжечке. Как правило, они были еще и предварительно согнуты так, чтобы можно было быстро свернуть послание конвертом и скрыть от посторонних глаз.

Вот таким и был первый блокнот.

Следующая история тоже родом из Франции, но несколько более поздняя. В городе Туре 200 лет назад появилось маленькое семейное производство хозяйственных блокнотов для бытовых нужд. Это были книжицы, перетянутые резинкой во избежание утери листов, с твердой, непромокаемой обложкой и со скругленными углами, которые не впивались в ногу, если положить блокнот в карман брюк. Назывались они «молескины» от двух слов «mole» (крот) и «skin» (кожа), кротовая или, как еще говорили, чертова кожа была прочной и отлично защищала бумагу с записями по хозяйству. Кстати, бумага, которую использовали в производстве не идет ни в какое сравнение с современными листами цвета слоновой кожи. Нет, это были прессованные бумажные отходы.

Словом, такие записные книжки быстро вошли в моду. И постепенно, со временем, перестали предназначаться только для быта, перейдя из рук кухарок в руки деятелей искусства. Так, например, путешественник Брюс Чатвин любил именно молескины, хотя на его век уже было изобретено множество других разновидностей блокнотов. Само собой разумеется, что качество бумаги и обложки серьезно возросло с изменением целевой аудитории.

А вот перфорацию листов, для того, чтобы быстро и аккуратно отрывать листы, не прибегая к помощи ножниц, придумал всем известный Марк Твен, создатель «Приключений Тома Сойера». Что бы мы делали без его прекрасной идеи!

Многие великие личности использовали блокнот в качестве «сети для ускользающих мыслей» (Б. Чатвин), и эти записные книжки стали теперь музейными экспонатами. Так, например, хранятся сейчас записи Пикассо и Ван Гога.

В 19 веке блокнотами пользовались в основном актеры, писатели, художники, журналисты. В частности, известно, что многие актеры использовали свои записные книжки в качестве суфлера, чтобы не забывать текст.

Каждый человек думает и интересные мысли нужно записывать, чтобы их не забыть. А записывают чаще всего в блокнот. Можно сходить в магазин и купить понравившийся, но такой редко найдешь. А можно сделать самим, такой, что будет вам по душе и в нем будет все так как вы хотите: размер и цвет страниц, обложка мягкая или твердая, обтянута кожей или же простой бумагой, все так как вы хотите.

Чтобы сделать блокнот нам понадобится: листы для печати, картон для обложки, материал которым будем обклеивать обложку, скраб бумага, клей, ножницы, линейка, карандаш, нитки и иголка. И конечно же хорошее настроение! Любое дело мы должны начинать только с хорошим настроением.

Видео по мастер-классу создания блокнота можно посмотреть по ссылкам:

<https://www.youtube.com/watch?v=3w9wBYV5b6Q> Подготовка страниц.

<https://www.youtube.com/watch?v=nau-KXb5hko> Сшивание листов.

<https://www.youtube.com/watch?v=a52TlQhn0eA> Изготавливаем обложку.

<https://www.youtube.com/watch?v=BcPLihKCXu8> Приклеивание страниц к обложке.

Вот и готов наш блокнот. Надеюсь вы им будете пользоваться с удовольствием.

Список литературы:

1. А знали ли вы... историю обычного блокнота? // URL: KanzOboz.ru URL: https://kanzoboz.ru/article/a_znaete_li_vyi_istoriyu_obyichnogo_bloknota_1 (дата обращения: 16.10.2021).
2. Блокнот // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Блокнот> (дата обращения: 16.10.2021).

МАСТЕР-КЛАСС «ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА - ЗАКРУТКА «МОЛОДУХА»

*Кочнева Валентина Михайловна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр детского творчества»
Елабужского МР РТ*

Цель: познакомить с различными видами народных кукол и изготовить куклу «Молодуха».

Оборудование, материалы, инструменты и приспособления:

- шесть квадратных лоскутов (20 на 20 см):

- один однотонной светлой ткани для головы
- три одинаковой расцветки для груди и сарафана
- два цветных для рук
- один треугольный лоскуток для платка (со стороной 19 см)
- один прямоугольный лоскут (9,5 на 5,5см) для фартука
- тесьма 5 см
- вата 20 гр.
- синтепон (15 на 15 см)
- веревочки
- клей ПВА, нитки, ножницы
- наглядные материалы: фото из журналов с изображением различных кукол в народном стиле.

Ход работы:

1. Орг. момент. Проверка готовности.

Проверим вашу готовность к занятию.

2. Вводная беседа.

Кукол очень много, все они разные, сделаны из разных материалов. Это народные тряпичные куклы- закрутки. Куклы делали в крестьянских семьях из подручных материалов. Каждая кукла имела свое предназначение в быту.

А сейчас я вам расскажу об истории появления народной тряпичной куклы-закрутки.

С давних времен тряпичная кукла была не только игрушкой, но и продолжением рода, залогом семейного счастья.

Издревле тряпичные куклы делились на три вида: обрядовые, игровые, обережные. Куклы обереги предназначались для защиты людей от влияния злых сил. Их изготавливали без применения ножниц и иголки. Куклу наряжали, но лицо не рисовали. По народным поверьям кукла без лица считалась неодушевленной, а значит и безвредной для ребенка, поэтому безликая кукла была и игрушкой, и оберегом.

Какие же виды кукол существуют?

- Куватка (пеленашка)

Еще наши пра - пра - бабушки клали в колыбельку к младенцу куклу-закрутку, чтобы та оберегала дитя от сглаза.

- Барыня самая простая и доступная в изготовлении кукла - минутка. Ее дети сами делали и играли долгими зимними вечерами. Эти куклы тоже имели свое название первая «простоволосая», вторая «кукла с косой», третья «молодуха», четвертая «кукла нарядная или кукла на выхвалку».
- Покосницу скручивали в первый день покоса и дарили подросткам, приобщая их к труду взрослых. Кукла «Покосница» изображала женщин во время сенокоса.

Народные куклы из сельской местности создают образ русской крестьянки и крестьянина. Народная кукла впитала в себя многочисленные виды народного творчества- изготовление костюмов, ткачество, вышивку, плетение кружева.

В костюмах народных кукол используются старинные ткани, вышивки, кружево.

А сейчас мы изготовим куклу-закрутку.

Технологическая карта:

1. Голова

На квадрат ткани белого цвета кладем наполнитель в середину, хорошо утрамбовываем

Перетягиваем середину ниткой.

2. Платье. Лиф

На квадрат для платья кладем наполнитель маленький комочек Перематываем ниткой

Аналогично делаем вторую заготовку Перематываем ниткой две части лифа платья

3. Рубашка

Сверху загнуть ткань на 1 см. Найти середину и загнуть правый и левый угол к середине.

Еще раз загнуть правую и левую сторону к середине. Сложить ткань пополам, чтобы сгиб оставался внутри.

4. Манжет рубашки

От края на глаз отмеряем 1 см и перематываем ниткой.

Соединяем все детали. К голове присоединяем рукава рубашки и лиф платья. Перематывает ниткой.

5. Задняя часть платья

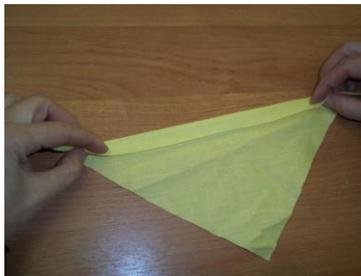

Квадрат для платья 2 раза складываем пополам по диагонали,

Приставляем с задней стороны платья, перематываем ниткой.

6. Косынка

Ткань для косынки подгибаем на 1 см.

Завязываем косынку на голову.

МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТОК ИЗ БИСЕРА»

*Мамбетова Снежанна Ильхамовна
педагог дополнительного образования
МБДО «Центр детского творчества «Развитие»
Азнакаевского МР РТ*

<https://cloud.mail.ru/public/qMj1/Lsnmu9VT9>

МАСТЕР-КЛАСС «ПАННО «ОСЕННИЙ ЭТЮД»

*Павленко Ирина Владимировна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр детского творчества»
Елабужского МР РТ*

Глина представляет собой натуральный, экологически чистый материал, не только безопасный, но и чрезвычайно полезный. Наши предки считали, что глина вбирает в себя все негативные эмоции и улучшает самочувствие.

Глина – это полезное ископаемое, которое добывается в карьерах экскаваторами. В сыром состоянии она очень мягкая и легко лепится, цветовая гамма от нежно-розового до красно-жгучего, из которого можно слепить различные изделия: посуду, игрушки, украшения и даже дома.

Мастер-класс «Панно «Осенний этюд» поможет воплотить дизайнерские решения в оформлении комнаты.

Панно будем выполнять в технике – рельеф. Рельеф - это вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым по отношению к плоскости фона. Лепить будем из красной и белой глины, а расписывать сразу же по сырой глине ангобами (цветной глиной). Оформлять будем методом тиснения при помощи различных листьев.

Приступаем к работе, на столах вы видите технологическую карту, который покажет вам алгоритм нашей работы.

Цель: научить создавать панно из природного материала - красной и белой глины в технике рельеф и тиснение.

Задачи:

Образовательные:

- познакомить с природным материалом - глина, и ее свойствами;
- познакомить участников мастер-класса с техникой – рельеф, тиснение;
- научить лепить из глины и расписывать ангобом изделие.

Развивающие:

- развивать творческое мышление, умение самостоятельно создавать образ;
- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, индивидуальные творческие способности;
- развивать общую и мелкую моторику рук.

Воспитательные:

- воспитать ценностного отношения к ручному труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе;

- воспитание любви к природе родного края;
- воспитывать аккуратность, дисциплинированность.

Оборудование и материалы: глина (красная, белая), ткань, скалка, стеки, губка, кисти синтетика №1, №2, ангоб (цветная глина), непроливайка с водой, шаблон-круг диаметром от 8-10 см.

Образовательный продукт: панно «Осенний этюд».

Технологическая карта выполнения панно «Осенний этюд»

Для лепки нужно:

глина (красная, белая),
ткань – 2 отреза (20*20см),
скалка,
стеки,
шаблон-круг,
листья

Для росписи нужно:

ангоб (цветная глина),
поролоновый спонжик/
губка,
кисть синтетика №2, №1,
непроливайка с водой

Красную глину кладем на ткань, покрываем другой тканью и раскатываем глину при помощи скалки.

Вырезаем по шаблону круг при помощи стека – основа панно.

Выкладываем флористические элементы прожилками вниз для передачи фактуры листа тиснением.

Раскатываем скалкой по флористическим элементам – получаем рисунок тиснением.

Убираем с глиняного пласта флористические элементы. При необходимости, прорисовываем стеклом углубленный контур элементов, образуя контррельеф на основе панно.

Раскатываем белую глину в тонкий пласт (3мм). Раскладываем листья прожилками вниз и прокатываем скалкой по листьям.

Вырезаем стеклом листья по образовавшемуся контуру. Получаем «глиняные листья».

Изгибая глиняные листья, придаем им «движение». Приклеиваем листья, смочив водой места соприкосновения, на основу из красной глины.

Выполняем роспись панно кисточкой и поролоновым спонжиком (губкой).

Заканчиваем роспись окантовкой по окружности панно, используя спонжик (губку).

Любуемся готовой работой:
«Осенний этюд».

https://vk.com/wall183014572_327 - ссылка на видео в ВК

Список литературы:

1. Горохова Е. В. Композиция в керамике. - Минск: Высшая школа, 2012
2. Лельчук А.М. Игры с глиной. - М.: Национальное образование, 2015
3. Лыкова И.А. Рельефные картины: лепим из глины, пластилина, соленого теста. - М.: Цветной мир, 2012
4. Некрасова-Каратеева О.Л. Учимся лепить. - 2-е изд. - СПб.: Нестор-История, 2012

МАСТЕР-КЛАСС «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАТАРСКАЯ ОБУВЬ СУВЕНИР «ИЧИГИ»

*Парфенова Евгения Алексеевна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/swcJ/2rfzQWd4m>

МАСТЕР-КЛАСС «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА ИЗ ВАТЫ»

*Сушкова Елена Юрьевна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Дом детского творчества»
Лениногорского МР РТ*

Наверное, в каждом доме найдется коробочка с ёлочными игрушками, которые имеют свою историю, хранят воспоминания. Предлагаю пополнить домашнюю коллекцию новой игрушкой, сделанной своими руками по старинной технологии «вата + клейстер». Вата обладает прекрасными характеристиками: мягкость, пластичность, податливость, долговечность и способность легко взаимодействовать с другими материалами.

Традиция ватной игрушки известна в России ещё с XIX века. Первые игрушки завезли в страну немцы. Их делали в основном на Рождество - в подарок и как ёлочные украшения. Рождественская ватная игрушка стала альтернативой дорогим стеклянным шарам. Их изготавливали мастера в артелях на продажу, но некоторые люди делали игрушки самостоятельно в домашних условиях. В XX веке история ёлочных игрушек прерывается почти на два десятилетия, ведь ёлку традиционно наряжали на Рождество, а этот религиозный праздник оказался в СССР под запретом. Однако уже в середине 30-х годов советское правительство решило вернуть народу любимый зимний праздник. Но теперь это было уже не христианское Рождество, а светский Новый год. Производство игрушек возродилось быстро, поскольку еще были живы мастера, производившие ватную игрушку в начале века. Однако в индустриальном Советском Союзе не удалось поставить производство ватных игрушек на поток, поэтому они растеряли свою популярность и практически исчезли с прилавков. Но до сих пор во многих семьях можно найти изделия из ваты еще 30-40-х годов. Современные мастера продолжают дело артельных работников прошлых веков. Теперь ватная игрушка - самостоятельное искусство, которому может обучиться любой заинтересованный человек

Нам понадобятся: вата, фольга, проволока, белые нитки, кисть, краски, крахмал.

1. Готовим клейстер: столовую ложку крахмала развести в минимальном количестве холодной воды. Постоянно помешивая, влить полчашки кипятка. Остудить.
2. Из фольги формируем основу- туловище. Из проволоки делаем каркас для рук. Оборачиваем проволоку фольгой.
3. Вату разделяем на тонкие пласты и наматываем на основу тонким слоем. Закрепляем ниткой.
4. Плотнее наматываем ещё слой ваты, сверху наносим кисточкой клейстер.
5. Формируем детали одежды. Для носа наматываем тонкую полоску ваты на зубочистку в форме конуса. Приклеиваем морковку к голове.
6. Просушенную игрушку расписываем акварелью, гуашью, или красками по ткани.
7. Нитку для подвешивания на ёлку протягиваем с помощью иголки сквозь шапку. Концы нитки связываем вместе.

Видео мастер- класса по ссылке: <https://cloud.mail.ru/public/CPvK/xdLXzGNN4>

МАСТЕР-КЛАСС «ТАТАРСКОЕ НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ «АЛЫЙ ТЮЛЬПАН»

*Талипова Гульназ Расимовна
преподаватель изобразительного искусства
первой квалификационной категории
МБУДО «Муслюмовская детская школа искусств»
Муслюмовского МР РТ*

Валяние войлока – один из древних способов изготовления текстиля. В конце XX века началось возрождение этого традиционного ремесла. Современные технологии и материалы помогли по-новому взглянуть на валяние и способы его использования. Сегодня в нашем распоряжении есть множество натуральных и искусственных волокон, которые дают неограниченные возможности для дизайна изделий из войлока.

Мастер-класс по изготовлению нагрудного татарского украшения «Алый тюльпан» рассчитан на 6 учебных часов и на обучающихся в творческих объединениях декоративно-прикладного творчества с целью дальнейшего внедрения в образовательных учреждениях, в рамках учебного процесса. Изделие выполняется в технике сухого валяния, когда шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния сваливания. Во время этого процесса волокна шерсти сцепляются между собой, образуя плотный и однородный материал.

Цель:

- создание изделия из шерсти в современной интерпретации материала и развитие познавательного интереса к татарскому орнаменту и к войлоковалянию как виду декоративно – прикладного искусства.

Задачи:

- получение базовых знаний по созданию войлочных изделий из шерсти и освоение исполнительской техники;
- создание условий для раскрытия творческих способностей и эстетического вкуса в изготовлении войлочных изделий.
- воспитывать любовь к народным ремеслам, чувство прекрасного.

Актуальность:

На сегодняшний день одежда и украшения с татарским орнаментом набирает обороты. Среди людей, любящих свою культуру и умеющих отразить ее детали в личном имидже, национальная эстетика всегда актуальна. Войлочные вещи украшенные татарским орнаментом получают теплыми, комфортными и очень душевными не только визуально, но и на ощупь, являясь актуальными у ценителей экологичных и натуральных материалов. Данный мастер-класс обеспечивает расширение кругозора и развитие творческих способностей, содействует сохранению традиций работы с шерстью и популяризации татарских национальных мотивов в современных условиях.

Материалы для мастер- класса:

- шерсть разных цветов;
- фетр;
- губка поролоновая;
- специальная игла.

Видео мастер-класса по ссылке: <https://cloud.mail.ru/public/u2HX/UFpSpyNVL>

МАСТЕР-КЛАСС «КУКЛА-МОТАНКА «ТРАВНИЦА»

*Фирсова Дина Викторовна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУДО «Детско-юношеский центр №14»
г. Набережные Челны*

Материалы:

- цветная ткань размером 20х20 см;
- светлая ткань (бязь или лён) 10х10 см;
- полоска ткани, скроенной по косой, 3х8 см;
- полоска ткани 2х5 см для фартучка;
- тесьма, цветные нитки или ленточка для пояса;
- красные нитки;
- кусочек однослойного синтепона 8х8см (можно заменить кусочком ткани);
- кусочек ваты, льняного очеса или синтетического наполнителя;
- душистая трава (на ваше усмотрение) 1,5-2 чайных ложки.

При таких размерах лоскутков куколка получается росточком всего 7-8 см, ножницами не пользуемся, ткани рвем по долевой и основе. Поэтому лучше использовать натуральные ткани — хлопок или лён, они рвутся легко.

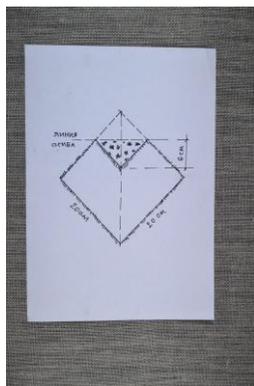
1. Первым делом сформируем головку для куколки.

Скатываем плотный шарик диаметром 1,5-1,8 см. Накрываем его кусочком светлой ткани 10x10 см, туго заводим назад складочки и крепко перевязываем красной ниткой. Должно получиться ровненькое красивое личико.

2. Сгибаем пополам скроенную по косой полоску ткани 3x8 см, проглаживаем утюгом (так линия сгиба смотрится аккуратнее), накладываем на лобик - это будет очелье у нашей малышки. Посмотрели - легло ровно и красиво, туго перевязали. Лишнюю ткань обрезали на расстоянии 0,6-1 см от головки.

3. Берем кусочек цветной ткани 20x20 см, кладем его перед собой ромбомиком и загибаем верхний уголок на 6 см вниз, совмещая уголок с линией симметрии, проглаживаем линию сгиба.

4. Берем подготовленную головку и на нее, как косыночку, связываем подогнутый кусочек нашей цветной ткани. Следим, чтобы головка куколки располагалась строго по вертикальной диагонали лоскутка, и длина ткани по бокам от головки была одинаковой. Убедились, что все в порядке — туго перевязали.

5. Далее будем поочередно формировать ручки.

Расправим ткань сначала с одной стороны от головки и сложим ее длину пополам. После этого сложим пополам получившийся уголок. У нас получился длинный острый треугольник. На расстоянии 1-1,5 см от острого уголка туго перевяжем — так получим ручку для Травницы. Аналогично сделаем вторую ручку.

6. Ручки готовы. Аккуратно расправим ткань. Перевязанные ручки прижмем по бокам к головке (складочки при этом сами расположатся, как надо). Торчащую по бокам ткань заводим за спинку (удерживая одновременно большим пальце ручки возле головки) и прижимаем ее к спинке.

7. На расстоянии 1-2 см вниз от головки перевязываем талию у куколки.

Расправляем сзади складочки. Под талией образовался небольшой мешочек, куда мы будем вкладывать травку. На этом этапе нить можно отрезать, а можно оставить, чтобы потом все перевязать одной нитью.

8. Теперь пока отложим нашу красавицу.

Берем кусочек однослойного синтепона 8x8 см, насыпаем на него 2 чайных ложки любимой травки и складываем небольшой сверточек.

9. Берем в руки нашу малышку. Сверточек с травкой вкладываем в мешочек под талией.

10. Посадим куколку на стол, чтобы определить место сгиба хвостика. Проверим, чтобы тельце было симметричным.

11. Хвостик поднимаем к головке, подгибаем сначала маленький уголочек, а потом весь хвостик загибаем к талии внутрь и вниз, следя за тем, чтобы верхняя линия сгиба на 2-3 мм заходила на подбородок куколки.

12. Перевязываем куколку по линии талии и по линии шеи крестообразно через грудь (крестик должен быть на груди).

13. Выворотным способом повязываем передничек 2x5 см, завязываем пояс.

14. На завершающем этапе нашу малышку можно украсить.

Наша ароматная малышка Травница готова.

Список литературы:

1. Андреева И. В. Технология и бытование куклы-закрутки на Южном Урале // Культура – искусство – образование: интеграционные процессы в теории и практике: материалы ХХІХ науч.-практической конференции ,8 февр. 2008 г. - Челябинск: ЧГАКИ, 2008
2. Большакова Е. Русская тряпичная кукла: традиции монастырского ремесла Нижегородского Края // Русская традиционная культура. - 1996. - №3
3. Журина В. В. Феномен куклы в художественной культуре // Человек. Культура. Образование. - 2012. - №6
4. Лишанкова Е. А. Современная кукла в социокультурном пространстве // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2007. - №5
5. Шлионская И. Кукольная магия на Руси // Клуб. - 2013. - №8

МАСТЕР-КЛАСС «ВЫШИВКА БРОШИ ЛЕНТАМИ «ВРЕМЕНА ГОДА»

Шитова Ирина Юрьевна
педагог дополнительного образования
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны

Цель мастер класса: Ознакомить и научить работе в технике вышивки лентами, систематизировать технологию изготовления броши.

Задачи: Для достижения поставленной цели определены задачи:

- изучить литературу, историю, раскрывающую основные понятия темы;
- рассмотреть технологию создания вышитой броши;
- распространение педагогического опыта;
- Ожидаемый результат: творческая работа.

Введение.

Вышивка – один из самых первых видов искусства, который используется для украшения одежды и быта. А вышивка разными лентами давно занимает одно из ведущих мест и завораживает своей неординарностью, богатством техник и простотой исполнения. Даже начинающие мастерицы, познакомившись с этим видом рукоделия, с легкостью превратят самые заурядные вещи в неповторимые аксессуары нарядного туалета или интерьера дома.

История вышивки лентами

Это искусство берет свое начало во Франции 14 века во времена правления Людовика Великого. После освоения местными мастерами венецианской техники изготовления шелковых лент наряды французских дворян заплести парчой, золотом и шелком. Преемник «короля солнца» Людовик XV дарил своим фавориткам платки и кошельки, которые собственноручно расшивал лентами. До начала 18 века вышивка являлась привилегией исключительно дворянства. В эпоху расцвета рококо вышивка лентами стала практически самостоятельным видом утонченного рукоделия. Данная техника позволяла вышивать достаточно объемный, реалистичный рисунок. На шляпках дам высшего света цвели розы, ландыши, фиалки и даже орхидеи. Вскоре вышивку лентами стали использовать не только как украшения для предметов одежды, но и в интерьере помещений: ими

украшали занавеси, одеяла из шелка, покрывала, обивку кресел, диванные подушки.

О дизайнерском воплощении

Вышивка лентами — это не только живописные пейзажи и цветы. Это и прикладная вышивка, и вышивка на одежде, и вышивка интерьерная и, в некотором смысле, даже миниатюрная (украшения). Вышивка на одежде популярна, и многие именитые дизайнеры используют ее в своих творениях. Вышитые картины - это один из тех элементов декора интерьера, которые никогда не выйдут из моды. Вышитыми картинами и панно украшали свои дома еще наши бабушки и прабабушки. Тем не менее, красивые вышитые натюрморты, пейзажи, портреты и иконы способны преобразить и украсить самый современный интерьер. Картины ручной работы - это всегда неповторимо и оригинально, они привлекают внимание и производят неизгладимое впечатление на гостей. Такие картины ценны еще и тем, что они несут не только внешнюю красоту, но и гораздо большее - тепло умелых рук, любовь, положительную теплую энергетику. Поэтому интерьер, в котором есть вышитые картины, становится таким теплым, домашним.

Броши с вышивкой лентами своими руками можно создать для украшения своей одежды или в подарок. Такая эксклюзивная вещица, текстильная брошь ручной работы понравится любому одариваемому. Мастер класс предполагает поэтапное знакомство с техникой вышивки лентами. После теоретического объяснения дается технологическая карта вышивки, с помощью которой отрабатываются на практике полученные знания.

Одним из наиболее женственных и элегантных аксессуаров считается брошь. Оригинальное украшение такого рода способно заметно преобразит даже самые скучные и невыразительные элементы гардероба. С наступлением весны захочется добавить ярких красок в повседневную жизнь.

Так как броши создаются по одному алгоритму, мы рассмотрели один вариант создания броши «Весна». Последовательно изложили все этапы создания и проиллюстрировали их.

Технологическая карта:

Цель: обеспечить усвоение поэтапного изготовления броши.

Материалы и инструменты: ткань, шнур декоративный, синтепон, шаблоны, бусины, различный декор, иголки, нитки, ножницы, образцы работ.

1. Подготовка материалов и инструментов.

Подготовить к работе ткань, атласные и шелковые ленты, кружево, иголки для лент и ниток, пяльцы, плотный картон или пластик, ножницы, карандаш, кусочек фетра, застежка для броши.

2. Раскрой ткани.

Вырезаем прямоугольный кусочек канвы размером. Втянуть ткань в пяльцы. Чем лучше натянута ткань, тем легче будет вышивать.

3. Эскиз броши

Выберите рисунок будущей броши. Количество цветов не более 5 в зависимости от размера броши. Нарисовать на ткани или перевести мотив на ткань маркером с исчезающей со временем краской, портновским мелком или простым карандашом.

4. Вышивка стеблей и листьев цветов

Берем ленточку зеленого цвета длиной около 40 см и срез под углом в 45 градусов. На другом конце нужно прижечь край ленты спичками или зажигалкой. Вдеваем ленту в иголку, слегка протягивают ленточку, после продевают в нее иголку и затягивают узелок на самом конце. Вышиваем стебли цветов перекрученным прямым стежком, а листья ленточным стежком со смещением вправо и влево.

5. Вышивка бутонов тюльпанов.

Бутоны тюльпанов вышивают прямыми стежками. Первый стежок должен быть центральным. Второй выходит из той же точки, что и первый и выполняется со смещением в правую и левую сторону. Игла выводится на изнанку чуть левее и ниже, чем верхушка прошлого стежка. Ленту нужно разместить так, чтобы она прикрывала часть центрального лепестка. Третий лепесток вышивают аналогично.

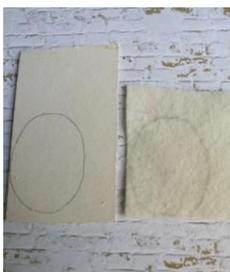
6. Вышивка цветка гиацинт.

Вышиваем цветы гиацинта стежком французский узелок. После намотки ленты на иглу, иголка входит в ткань на небольшом расстоянии от места выхода из ткани, за счет чего и получается такой вытянутый узелок. Стягиваем стебли бантиком

7. Сборка.

Вырезать два овала размером 4 см на 6 см. Один из плотного картона или пластика, другой из фетра. Снять ткань с пяльцев и вырезать овал на 2 см больше, чем заготовка.

По окружности прошить мелкими стежками тонкой ниточкой строчку (вручную). Чуть потянуть за оба конца нити, стянув окружность, вложить шаблон, стянуть плотно и завязать ниточку.

8. Оформление кружевом.

Отрезаем кружевную тесьму 15 см и прошиваем по краю мелкими стежками, немного стягиваем, чтобы получились небольшие складки. Пришиваем ее по краю броши.

9. Крепеж застежки.

С помощью горячего клея или любого другого (момент или титан) приклеиваем овал из фетра. Закрепляем застежку для броши небольшим кусочком фетра так же с помощью клея.

Наша брошь готова!

Список литературы:

1. Рашупкина С. Ю. Вышивка лентами. - Ростов-на-Дону: Владис, 2011
2. Данкевич Е.В. Вышивка лентами. - СПб.: Сова, 2011
3. Вышивка лентами. – М.: Ниола-Пресс, 2008
4. Виды вышивки. Вышивка крестом, гладью, бисером и лентами // URL: https://www.syl.ru/article/194891/new_vidyi-vyishivki-vyishivka-krestom-gladyu-biserom-i-lentami#image843756 (дата обращения: 08.10.2022).
5. История возникновения вышивки // URL: <https://www.livemaster.ru/topic/1676905-istoriya-vozniknoveniya-vyshivki> (дата обращения: 08.10.2022).