

**ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

Учебно-методическое пособие

**Духовное развитие студентов в процессе изучения народных
традиций
(народный костюм Белгородчины и глиняная игрушка
Черноземья)**

Разработчик:

Е.И. Злобина, преподаватель ОГАОУ «Алексеевский колледж»

2017

Цель исследования:

- Создание средств общения для освоения народных традиций во всем многообразии
- Содействовать пониманию «общего» в двух частях духовной культуры- народном искусстве и профессионально-художественном.

Виды народного искусства, способствующие формированию у студентов духовной культуры

1. Основные виды
 - Народный костюм
 - Глиняная игрушка
2. Дополнительные виды
 - Кожа-дизайн
 - Кукла-дизайн
 - Коллаж из тканей, нитей
 - Искусственные цветы
 - Бисероплетение

Этапы исследования по методической теме:

1. Организация учебного и воспитательного процесса на занятиях дополнительной подготовки с целью формирования духовной и профессиональной культуры будущего педагога.
2. Организация и проведение конкурса «Творческая мастерская», посвященная родному краю.
3. Знакомство с народным искусством посредством различных форм обучения и воспитания:
 - Посещение краеведческого музея г.Алексеевка
 - Организация выставок творческих работ студентов – изделий народного искусства
 - Просмотр фильмов о народном костюме Белгородчины, прикладном искусстве нашего края
 - Беседы о народном искусстве края
 - Организация самостоятельной работы студентов по изучению основных видов народного искусства
4. Организация и проведение просмотров художественных работ студентов.
5. Поиск в интернете информационных ресурсов по видам народного искусства (использование информационных технологий)

Дисциплины, являющиеся базой исследования:

МДК. 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста

МДК. 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству

Структура

1. Пояснительная записка
2. Об искусстве родного края
3. Система работы по ознакомлению дошкольников с народными традициями
4. Методические рекомендации
5. Конспектов занятий для студентов 3 курса

Пояснительная записка

Возрождение России начинается с русской провинции, с дорогих и милых сердцу уголков, где живет историческая память и плодоносят те корни, которые дают нам, ныне живущим, силы и разум вспомнить, вернуть, собрать в самую сердцевину обычной жизни ощущение ее целостности и полноты миропонимания, познания внутреннего мира людей старшего поколения. Это их трудом и талантом создавалась уникальная народная художественная культура края.

Культуру России невозможно представить без народного искусства, которое раскрывает истонные истоки духовной жизни русского народа. В Белгородском крае сложилось много обычаев и традиций, которые проявлялись в устном народном творчестве, в удивительных народных ремеслах, в красоте одежды, неповторимости лепного образа глиняной игрушки.

Культура в самые трудные для Отечества времена была для жителей края источником самосознания, школой нравственного и эстетического воспитания, связующим звеном дней нынешних и дней минувших. И пока живут и здравствуют на Белгородчине самобытные певцы и музыканты, мастера декоративно-прикладного искусства, люди, понимающие обычаи и традиции предков, и пока жива у нас жажда познания, не иссякнет кладезь народной художественной культуры края.

На современном этапе развития общества каждый из нас должен быть знаком с историей и художественным искусством своей малой Родины. Чтобы быть патриотом, эстетически и духовно воспитанным гражданином, нужно прежде всего знать и чтить народную художественную культуру своего края: характерные особенности национальной одежды, обычаи, традиции, народные промыслы. Поэтому мы должны постоянно расширять свои знания в области народного искусства, так как на сегодняшний день знакомство с творчеством народных мастеров, местными достопримечательностями – главнейший фактор формирования гражданина своей земли, своей родины.

В Алексеевском педагогическом колледже для подготовки специалистов, способных вести работу в образовательных учреждениях по ознакомлению детей с основными направлениями традиционной народной культуры, развитию у малышей и подростков творческих способностей, разработана система эстетического образования и воспитания будущих учителей изобразительного искусства и руководителей изобразительной деятельности в дошкольных учреждениях.

Формами отчета по изучению народного искусства края являются: творческие зачеты, конкурсы, фольклорные праздники, открытые уроки, открытые заседания студий, экзамен по дополнительной подготовке, включающий задания не только теоретического, но и творческого характера.

Народное искусство близко по своей природе творчеству ребенка и обладает большими воспитательными возможностями. Оно позволяет приобщать детей к духовной культуре своего народа, способствует формированию художественного вкуса, развитию эстетического отношения детей к окружающей действительности. Слушая произведения устного народного творчества, знакомясь с народной музыкой, рассматривая изделия декоративного искусства народных мастеров, дети приобретают новые знания о жизни, труде людей. О том, что ценит народ в человеке, а что порицает, как понимает красоту, о чем мечтает.

Как же реализуется влияние социокультурной сферы и народного наследия в развитии ценностных ориентаций личности дошкольника? Проводником «народности» в искусстве выступает воспитатель детского сада, который должен быть профессионалом в широком смысле слова, ориентированным на творческий подход к делу, обладающим высокой культурой мышления. Воспитатель должен создавать условия развития личности ребенка. Быть организатором культурной среды, владеть основами традиционных ремесел, передавать навыки народного искусства подрастающему поколению.

Студенты дошкольного отделения знакомятся с народными промыслами Белгородчины, с искусством народного костюма нашего края, с фольклорным творчеством, с искусством лепки и росписи глиняных игрушек Черноземья.

Духовное развитие личности в процессе освоения народного искусства

Духовная культура – это исторически детерминированное осознание людьми опыта теоретического освоения и преобразования сил природы, проявляющегося в творческом созидании новых общественных отношений, научном и художественном осмыслении мира. Это совокупность всех созданных человечеством духовных ценностей (наука, философия, искусство и литература, мораль), а так же опыта передачи этих ценностей от поколения к поколению (просвещение и воспитание) и опыта подготовки новых творцов духовных ценностей (обучение и преобразование). Приобщение к ценностям духовной культуры способствует обогащению духовного мира человека.

Главная цель разработки и внедрения нового учебно-методического комплекта – духовное развитие личности. Программа, альбомы, разработки, книги – все во имя возрождения в ребенке, студенте (и в учителе тоже) чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущения счастья бытия и творчества. Творчество, в котором народное искусство остается вечным уроком красоты и веры в нее.

С этой целью для культурно-эстетического развития и становления личности студента на национальной основе мы определяем следующие задачи:

- содействовать целостному оптимистическому мироощущению студентов, восприятию духовно-эстетических ценностей, заключенных в звуках родного языка, народном орнаменте, в родной музыке, природе;
- создавать среду общения для освоения народных традиций во всем многообразии;
- содействовать пониманию «общего» в двух частях культуры – народном искусстве и профессионально-художественном: приобщать к своему национальному космо- психо- логосу (свой национальный образ мира, свои образы – типы), к тому общему, что связано с национальными идеалами, с народным характером, с общечеловеческими устремлениями;
- способствовать формированию исторической памяти, особых навыков мышления, определяемых постижением народного искусства как особого типа художественного творчества, связывающего настоящее с культурным прошлым народа;
- способствовать развитию особых качеств творческого воображения, обусловленных пониманием коллективного созидательного начала, характерного для народного искусства.

Поставленные цели и задачи духовного развития личности требуют от педагога понимания и учета таких важных факторов, которые, с одной стороны, обусловлены спецификой творческой природы народного искусства, с другой – особенностями психического развития личности.

Народное искусство - искусство традиции. В нем мы должны учитывать «традицию видения, традицию чувствования в тесной связи с традицией творческого действия....

Все виды народного творчества как художественная форма нравственного – эстетических взглядов народа приобщают студентов к народному миропониманию, к художественным богатейшим ценностям, созданным многовековым опытом предшествующих поколений. Через систему знаний и восприятие родной мелодии, языка, танца, костюма, орнамента, образов традиционной культуры и на основе развития комплекса различных навыков и умений воссоздания этого творчества формируются важные качества личности студента, связанные с национальным самосознанием – чувство своей причастности к народу, к его истории и культуре.

Знакомство с народным костюмом – важный этап формирования эстетического вкуса студентов

Тема, связанная с изучением русского народного костюма, дает широкий творческий простор и педагогу и студентам. Покрой и силуэт костюма, узоры, украшающие разные части одежды, вызванные к жизни укладом крестьянского быта, связаны с понятием национального стиля, с особенностью художественного мышления крестьянских мастеров и зависят от исторических и социально-экономических условий. Поэтому данную тему, предлагаемую для художественного познания студентами, можно рассматривать как важный этап формирования эстетического вкуса дошкольников. Им потребуются эстетические познания и графические умения, накопленные всей предшествующей работой в разных видах декоративного творчества.

Цветовой строй костюма, место украшений в нем, формы отдельных элементов – все складывалось и отрабатывалось веками.

Ансамбль русского народного костюма создает поэтический образ, неотделимый от интерьера крестьянской избы, трудовой жизни, праздников и обрядов. Нарядны не только узоры на одежде, во всем ансамбле преобладает симметричное построение, любовное отношение к каждой детали.

Лучшие традиции русского народного костюма продолжают жить и сегодня. Цвет, узор, силуэт сарафанов, рубах, кафтанов способствуют выразительности народности танца. Художественные достоинства русского костюма вдохновляют модельеров на интересные поиски в современной одежде.

Элементы народного костюма

Народный женский костюм представлен из сарафана, рубахи, передника и головного убора. Несмотря на многообразие женского народного костюма, в нем есть много общего – величавость, пластичность, завершенность.

«Лебедушка, лебедь белая, пава – вот эпитеты, которыми русский народ в своей поэзии награждал женщин и этим подчеркивал зрительную, пластическую сторону образа»

Цветовой строй костюма, место украшений в нем, формы отдельных элементов – все складывалось и отрабатывалось веками.

- Рубаха всегда украшалась вышитыми или ткаными узорами, которые располагались по краю рукавов и на плечах, у застежки и вокруг ворота, по подолу.

- Будничный сарафан шили из домотканой пестряди (пестрядинник) или набойки (набивальник).

- Для праздничного сарафана обычно покупали дорогой материал (штоф, парчу, китайку, шерстяной парус).

- Ансамбль женского народного костюма обычно завершали нарядный головной убор и украшения (бусы, цепочки, ожерелья, браслеты). Женские и девичьи головные уборы отличались богатством форм: кокошники, сороки, сборники, венцы, повязки. Декор головных уборов состоял из сложных растительных и геометрических мотивов. Украшали речными жемчугом, сеченым перламутром, белым бисером, шитьем серебряной и золотой нитью. В красных узорах головных уборов отразилось все богатство орнамента русского народного искусства.

- Обязательной принадлежностью костюма замужней женщины любого возраста была понева, надеваемая поверх рубахи. Она была, как правило, клетчатой шерстяной ткани преимущественно насыщенного черного или темно-красных цветов. Шилась понева с одним швом и собиралась на вздержку. Существовало 5 разновидностей понев: белгородка, попяты, рябая, наборная и косиною. Поневы покрывались богатой вышивкой набора шерстяными нитями, блестками, нашивками.

- К поневе полагался передник (занавеска). Передник иногда был сплошь украшен узорами, полосами и нес символику, связанную с землей (ромбы, волнистые линии – знаки воды, образы матери – земли, птиц, древа жизни). Он оберегал живой (что значит «жизнь») женщины, вынашивающей дитя

- Невозможно представить русский костюм как женщины, так и мужчины без пояса. Он давался каждому при крещении. Он был плетеным и тканым красного цвета с зелеными, бардовыми и желтыми полосками.

- Одежда мужского населения по сравнению с женской, была менее разнообразной и красочной. Основными ее частями являлись: рубаха, шорты (штаны), пояс, обувь. Состоятельные люди носили порты из шелка и сукна, а простой люд – холщовые. Порты заправлялись в сапоги. Поверх рубахи обычно надевали зипун, служивший для крестьян верхней одеждой, а на голову – шапку из сукна либо войлока.

- В нарядном костюме четко наблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый.

-Праздничная одежда всегда была более новой, составлялась из большего числа предметов, обильнее украшалась. На свадьбу шили рубаху и занавеску из красной ткани, а поневу одевали наборную и косиною.

-Будничный костюм для работ по дому и в поле делался из прочных тканей и орнаментировался скромнее.

-Обрядная (похоронная) одежда дольше сохраняла старинные формы, а праздничная чаще подвергалась влияниям моды.

Система работы по ознакомлению дошкольников с народными традициями

Расстановка эстетически – смысловых и духовных акцентов в рассматриваемом материале зависит от индивидуального подхода в обучении педагога и местных возможностей.

Соответственно содержанию программы по «Искусству родного края» можно выделить следующие этапы художественного познания студентами русского народного костюма.

- отбор и показ художественного материала, литературы, используемых в процессе освоения курса и на педагогической практике;
- выявление национальных особенностей народного костюма Белгородской, Воронежской областей;
- знакомство с теоретическим и наглядным материалом о местных традициях, промыслах Черноземья;
- изучение методических рекомендаций по ознакомлению с народным костюмом, глиняной игрушкой детей дошкольного возраста;
- обработка материала и оформление его в рефераты, доклады, тесты, кроссворды, таблицы, изделия;
- приобретение знаний студентами в процессе самостоятельной деятельности, определенной количеством часов в программе по дисциплине;
- закрепление изученного теоретического материала в процессе подготовки к контрольной работе / по карточкам-заданиям/ и посещение краеведческого музея;
- практическая деятельность студентов по одному из предложенных художественных видов работ: плоскостной или объемный коллаж по народному

костюму, роспись матрешки, изготовление кукол и одевание их в народный костюм, пошив народного костюма на ребенка;

- практическая деятельность студентов по лепке и росписи глиняных игрушек Черноземья;
- применение полученных знаний, умений и навыков по народному искусству на педагогической практике в детском саду: проведение занятий, викторин, праздников, мероприятий по ознакомлению дошкольников с народным костюмом Белгородчины, с народными промыслами: вышивка, лоскутная мозаика, лозоплетение и т.д.;

Изучение народного искусства направлено на духовное совершенствование личности, на культурно-эстетическое развитие, как студента, так и ребенка дошкольного возраста.

Все виды народного искусства: костюм, промыслы, игрушки, фольклор и комплекс различных художественных умений и навыков воссоздания этого творчества помогут сформировать важные качества личности студента и дошкольника, связанные с национальным самосознанием, чувством своей причастности к народу, к его истории и культуре.

Эффективное решение задач возрождения региональных традиций возможно только на основе системного подхода и ведущей роли профессионально подготовленных специалистов в области художественной народной культуры.

Методические рекомендации для студентов и воспитателей детских садов по ознакомлению с народным искусством

Программа детского сада включает знакомство дошкольников с живописью, графикой, музыкой, УНТ, декоративно-прикладным искусством.

Что же необходимо учитывать, для того, чтобы у детей формировалось эстетическое восприятие?

1. Создать условия, способствующие формированию эстетического восприятия; продумать организацию воспитательно-образовательного процесса по ознакомлению детей с искусством родного края.

Чтобы ребёнок, переступая порог детского сада, попадал в обстановку, способствующую развитию эстетического вкуса, и мог бы заниматься художественной деятельностью не только в групповой комнате, необходимо создать особые условия. Помимо музыкального и спортивного залов, оборудовать мастерскую для художественного труда, комнату «интересных игр», комнату «русского быта», музей декоративно-прикладного искусства, изостудию. В холлах разместить мольберты, на стенах – фризы (для рисования мелками, аппликации), установить станки для лепки. В одном из холлов разместить галерею детского рисунка, где также выставить репродукции картин художников. Создать непринуждённую, близкую к домашней обстановку, раскрепощающую ребёнка, что очень важно для творческой деятельности. Таким образом, ребёнок может заниматься как под руководством педагога, так и по собственной инициативе.

2. Найти новые формы работы с детьми, родителями, педагогическим коллективом в приобщении к художественному воспитанию.

Важным условием успешной работы является установление взаимодействия между воспитателем и руководителем кружка. В детском саду могут быть такие студии: «Мастерица» - по художественному труду, «Семицветик» - по изобразительной деятельности, «Искорка» - по художественной гимнастике, «Казачок» - танцевальный, «Сказка» - театральный.

Результаты студийной работы должны отразиться в оформлении интерьера групп и других помещений дошкольного учреждения, а также в изготовлении поделок для малышей,

подарков родителям. В концертах, спектаклях и художественном оформлении своих представлений: рисование афиш, декораций, изготовление элементов костюмов...

Воспитатель должен являться связующим звеном между руководителем студии и родителями. Он проводит с родителями беседы по рекомендациям специалиста, консультации, предлагает разнообразные домашние задания, рекомендуемые для каждого ребёнка. Необходимо использовать и такие формы работы с родителями, как распространение опыта семейного воспитания, организация «семейных досугов». Педагогическому коллективу необходимо проводить конференции по обмену опытом на темы: «Значение творчества художников-иллюстраторов в педагогическом процессе д/с», «О путях повышения выразительности в рисунках старших дошкольников».

3. Систематизировать работу по формированию у детей познавательного интереса к изобразительной деятельности.

Оборудование методкабинета необходимо отобрать, отремонтировать, привести в систему иллюстративный материал (картинки по сериям, альбомы с репродукциями известных художников...). Дидактический материал распределить в коробки, составить подробную картотеку. Необходимо иметь репродукции художников-иллюстраторов: Васнецова, Лебедева, Рачева, Чарушина, Конашевича... Должны иметься разработанные конспекты занятий. По декоративно-прикладному искусству необходимо иметь иллюстрационный материал, предметы и игрушки народного промысла: народный костюм, его элементы, фотографии, различные виды росписей, игрушек...

4. Приобщать детей дошкольного возраста к русской национальной культуре.

Необходимо создать в детском саду комнату русского быта, в которой размещаются: прялка, люлька, вальки, кухонная утварь – которые будут использоваться как наглядные пособия в процессе ознакомления детей с русским фольклором, на занятиях по изобразительному искусству, а также в различных играх. Лапти: лыковые, берестовинки, шоптовики. Необходимо изменить педагогический климат всего детского учреждения. Группы должны принять условные названия: «Игрушка», «Сказка», «Русь», «Горница», «Кухня-кудесница». Их оформление должно соответствовать названиям.

В «горнице» поставить русские семейные деревянные столы со скамьями и табуретами, накрывать столы. Тогда дети узнают, когда используются столешники, когда скатерти, салфетки, а когда дорожки. На стенах «Горницы» развесить фотографии детей, их бабушек и дедушек, братьев и сестёр, пап во время службы в армии, прадедов, свадебные фотографии родителей. Ребёнок, рассказывая о них, будет учиться выражать свои чувства по отношению к близким. Здесь должна царить атмосфера любви, доброты, заботы.

В группе «Игрушка» каждая кукла должна носить имя, а звери – ласковые клички. По утрам детей ежедневно должен угощать чаем то зайчишка, то мишка, то курочка – ряба или колобок.

В группе «Сказка» - лес со сказочными елями, цветами, бабочками.

В группе «Русь» - веретено с прялкой, ткацкий станок.

Необходимо применять русские народные традиции в повседневной жизни детского сада. Например, по утрам ребят встречают персонажи русских народных сказок: Емеля, Машенька и др. Первый завтрак накрывается на столах с самоварами. В спальне поёт свои песни «Дрема» или «Угомон». Всё это приобщает детей к исконно русской культуре. Детей необходимо знакомить с праздниками, существовавшими на Руси. Знакомство с ними обогащает детскую душу.

На празднике «Проводы Топтыгина» ребята провожают хозяина леса. Он ложится в берлогу до весны. На столах – блины с мёдом, с вареньем из лесных ягод.

Русский праздник – это всегда хлебосольный стол. Дети с интересом узнают порядок размещения за гостевым столом, за семейным, усвоят традиции русского стола, узнают историю национальных блюд, кухонной утвари. Дети узнают, что такое братина, утица, кубок и как их использовать по назначению. Но самое главное, усвоят правило гостеприимства, которыми славен русский народ: «Не красна изба углами – красна пирогами», «Чем богаты – тем и рады», «Какова хозяйка – таков и стол».

5. Знакомить с УНТ: потешками, сказками, песнями...

Необходимо использовать на занятиях потешки, загадки, отрывки из сказок; проводить театрализованные игры, читать художественную литературу, побуждать самих детей сочинять двестишья, четверостишья; просматривать сказки... Чтобы максимально достичь воспитательного эффекта с помощью УНТ важно не только чтобы оно было представлено разнообразными жанрами, но и максимально включено во все жизненные процессы ребёнка в д/с, во все виды детской деятельности. Например, удачно подобранная потешка помогает и во время кормления. Даже те дети, которые обычно отказываются от еды, начинают есть с удовольствием.

Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерна взялась,
Зайка – за капусту,
Мышка – за корку,
Детки – за молоко.

Во время одевания на прогулку:

Вот они, сапожки:
Этот с левой ножки,
Этот с правой ножки.
Если дождичек пойдёт,
Наденем калошки;
Этот – с правой ножки,
Этот – с левой ножки.
Вот так хорошо.

6. Включать музыку в различные виды деятельности.

В различных видах детской деятельности при необходимости использовать музыку. Для этого в каждом помещении ДОУ должен иметься проигрыватель или магнитофон. Фонетика подбирается и систематизируется по возрастным группам. Сюда входят произведения Г. Свиридова, П. Чайковского, А. Вивальди и др., современная инструментальная музыка, запись «голосов природы» (шум ветра, моря, птичьих голосов и т.д.). Например, занятие по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством на тему: «Рассматривание картины И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору». Ход занятия (краткий): Воспитатель говорит о природе, её красоте, о том, что картины с изображением природы называют пейзажем. Показывает портрет И.И. Шишкина. Говорит, что это художник. Рассказывает его биографию, затем показывает картину «Утро в сосновом бору». Рассматривают её, читают стихотворение, задаёт вопросы детям по картине. Затем предлагает послушать музыку П. Чайковского «Июнь» и ответить на вопросы. Музыка включают во время практической работы: шум леса, пение птиц, журчание ручейка.

7. Внедрение в педагогический процесс ознакомление детей с промыслами.

В д/с должна быть комната или часть комнаты, где дети могли бы ознакомиться с промыслами: вышивка, гончарство, ткачество, различные росписи. Необходимо также проводить кружки по этим видам промысла, чтобы дети не только могли увидеть и ощутить красоту, но и попробовать её создать своими руками. Непосредственно в этой работе привлекаются родители детей.

8. Необходимо знакомить детей с русским народным костюмом на занятиях и вне занятий.

Детей дошкольного возраста необходимо знакомить с костюмами русского народа, с тем, что их сделало предыдущее поколение своими руками. Если д/с располагает помещением, то оформить комнату под русскую избу, если же нет, то периодически водить детей в музей и знакомить там с костюмами, их элементами, с обычаями и традициями, существовавшими в далёком прошлом и некоторых сохранившихся и по сей день. Воспитатель на занятиях может знакомить с костюмами по иллюстрациям.

Таким образом, все вышеперечисленные условия способствуют развитию у детей чувства прекрасного, формирования эстетического вкуса, накоплению знаний о традициях и обычаях. Поэтому необходимо стремиться к оснащению материала и систематизации занятий

по знакомству детей с (костюмами, промыслами, музыкой, УНТ) произведениями изобразительного искусства.

Воспитателю, строя работу с детьми на основе народного искусства, необходимо исходить из того, что оно должно быть широко включено в быт и деятельность детей.

Воспитатель д/с выступает проводником «народности» в искусстве, который должен быть профессионалом в широком смысле слова, ориентироваться на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления. Прежде всего, воспитатель должен создавать условия развития личности ребёнка: обеспечивать эмоционально-образное восприятие действительности, формировать эстетические чувства и представления, развивать образное мышление, воображение, учить способам создания изображений, быть организатором культурной среды, владеть основами традиционных ремёсел, передавать навыки народного искусства подрастающему поколению.

ТЕМА: «ЮЖНО-РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ»

Преподаватель: Злобина

Елена Ивановна

ТИП: Сообщение новых знаний.

ВИД: Лекция-презентация

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Познакомить студентов с традициями старинного русского народного костюма, с особенностями народной одежды, с элементами костюма, с костюмом нашего края-слободы Алексеевка.

Воспитывать у студентов уважительное отношение к национальному наследию, стремление сохранить и обогатить сокровищницу народного искусства.

Рассмотреть семейные и возрастные отличительные особенности в костюме.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: компьютер, презентация, набор фотографий, таблицы, слайды, костюм замужней женщины, костюм девушки, одежда осенне-весеннего сезона женщины, запись русских песен.

ПЛАН

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и целей занятия.
3. Лекция
4. Закрепление изученного материала
5. Подведение итогов

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

Приветствие студентов. Проверка готовности студентов к проведению занятия.

2.СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ И ЦЕЛЕЙ ЗАНЯТИЯ.

Тема сегодняшнего занятия "Южно-русский народный костюм". Целью занятия является знакомство с основными элементами костюма, изучение костюма нашей местности.

3.СООБЩЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ.

1.Наследство русского народа.

Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно и обширно наследство русского народа. Веками копилось оно и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, горести и радости.

Процесс "прораствания" старого наследия в творениях людей новых поколений свойственен многим видам искусства, но особенно полезен в архитектуре и искусстве костюма. Архитектуру и костюм роднит то, что любое здание, как и одежда, изолирует человека от внешней среды. А всякий вид защиты, по верованиям наших далеких предков, можно было сохранить, упрочить с помощью магических действий, часто зашифрованных в рисунках орнамента, формах произведений искусства. Конечно, в одежде, непосредственно связанной с телом человека, магический смысл отдельных частей костюма и орнамент ярче проявляется в его праздничных обрядовых вариантах.

2.Южно-русский костюм . Презентация слайдов.

Белгородская область входила в состав Воронежской губернии. Алексеевский район был Коротоякским уездом и охватывал довольно большую территорию. Люди здесь жили веселые, певучие, работающие.

Давным-давно на Руси носили традиционные национальные костюмы. Наши предки были казаки, в костюме тоже преобладал казацкий стиль: мужчины носили самотканые брюки и рубаху косоворотку, а женщины - юбку с оборкой по подолу и кофту с басочкой. Со временем развивается промышленность, люди стремятся на работу из сел в слободу. С ростом

населения слободы, близ лежащих сел в слободу съезжались люди со своей национальной культурой. Так произошло смешение людей и культур. В итоге национальный костюм отошел на задний план. Поэтому мы нашим национальным костюмом считаем южно-русский костюм, который сохранился и до нашего времени.

3.Элементы костюма.

Показ рубахи.

Основой женского и девичьего костюма издавна была РУБАХА - его древнейший общеславянский элемент. Предпочтительными цветами являются белый и красный. Цельные рубахи -шились из полотнищ холста или ситца.

Основными местами расположения узора были ворот, оплечья, рукава и подол.

Излюбленной отделкой были узорное ткачество и вышивка шерстяными нитками черного цвета, позже стали использовать тканевые нашивки, аппликацию, тесьму, ленты, кружево и блески.

На запястье сверху надевали так называемые "БРЫЖЖИ"- широкие манжеты из шелковых лент.

Демонстрация поневы.

Обязательной принадлежностью костюма замужней женщины любого возраста была ПОНЕВА, надеваемая поверх рубахи. Она была, как правило, из клетчатой шерстяной ткани преимущественно насыщенного черного или темно-красного цветов. Шилась с одним швом и собиралась на вздержку.

Существовало 5 разновидностей понев:

- белгородка,
- попяти,
- рябая,
- наборная и
- косиною.

Все были "глухие" поневы с прошвой. Прошвой называют вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанной из однотонной ткани черного цвета. При ношении прошва находилась спереди.

Поневы покрывались богатой вышивкой набора шерстяными нитями, блестками, нашивками. Особое внимание уделялось декорировке боковых швов и подола.

Вообще, происхождение поневы теряется в глубокой древности. Она является собственно народной, чисто крестьянской одеждой нашей местности и не встречается среди населения других областей, например, как сарафан.

Показ сарафана.

Самым древним является глухой косоклиный САРАФАН. Его шили из перегнутого по плечам полотнища ткани /черного сукна/, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья, собранные в складки.

Низ сарафана украшался плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

В нашем районе сарафаны носили только незамужние девушки. Демонстрация сороки.

Одним из важнейших составных частей костюма является головной убор. "СОРОКА" входит в ряд головных уборов под общим названием «кички». Именно верхняя часть убора придавала всей конструкции ту или иную форму, получавшую свое завершение при помощи чехла из сверкающей ткани; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани - позатылень. Его делали из бархата, вся поверхность покрывалась плотной вышивкой, дополненной часто еще золотым шитьем и блестками.

"Сорока"считается многосоставным головным убором, т.к. для женщин обязательным было "наглухо"полностью скрывать волосы.

Нижняя часть "сороки" шилась из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой. Эта твердая налобная часть надевалась непосредственно на волосы.

Вокруг названных 3-х элементов создавался сложный по составу головной убор лопатообразной формы. На верхней части сороки применялась вышивка с добавлением блесток и бисера.

Показ передника.

Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который назывался "ЗАВЕСКА".

Помимо своего непосредственного назначения -защиты одежды от загрязнения, передники несли большую декоративную нагрузку: закрывая неукрашенные части костюма.

Завеска повторяла в общих чертах отделку рубах, ее узор в основном формировался в нижней части подола.

Это нашивки из цветных тканей, ярких шелковых лент, кружево вышивки.

Демонстрация пояса.

ПОДПОЯСКА была обязательной принадлежностью любого крестьянского костюма, как женского, так и мужского. Поясом подпоясывали рубахи, сарафаны, поневы.

С древнейших времен он считался оберегом хозяина. В народе с поясом связывали различные суеверия. Люди верили, что он отгонял злые силы и оберегал человека от порчи, сглаза.

Подпояски были плетеными и ткаными красного цвета с зелеными, бардовыми и желтыми полосками.

Дополнениями к поясной одежде были "МАХРЫ". Это плотные одиночные или парные полосы ткани, крепившиеся сзади при помощи пояса. Их лицевая часть богато орнаментирована мишурой, бахромой.

Демонстрация украшений.

Большую роль в девичьем и женском костюмах играли различные съемные украшения: серьги, бусы (назывались ожерелья), ГРИБАТКИ, ВИСЕЛКА.

Самым популярным украшением являлись серьги - цельнолистные кольца.

Дополнением служили подвешенные на веревочках медные крестики и образки.

Интересны длинные бисерные нити, входившие в семейство гайтанов - "грибатки" из черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными шерстяными кисточками и розетками, вышитыми блестками, бусинами.

Одежда мужского населения, по сравнению с женской, была менее разнообразной и красочной. Основными ее частями являлись рубаха, порты/штаны/, пояс, обувь и головной убор. Как правило, их шили из льняной, шерстяной тканей домашнего изготовления.

4.Семейные и возрастные отличия в costume.

Любой мужской крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью. Для мужчин и женщин обувь была одинаковой. Различия были только в размере и украшениях на ней.

Самым распространенным ее видом были лапти русского косога плетения разных типов из лыка и бересты.

Позднее появились тюники- твердые кожаные туфли с округлыми носами без каблука.

Показ верхней одежды.

В весенне-осенний период наиболее распространенными были КУЦАНКИ и русские КОФТЫ, различные по крою, но все с глубоким запахом или застежкой на одной стороне. Формы верхней одежды были обычно единообразны как для мужчин и женщин. Шили одежду из холста, сатина, домашнего сукна, сзади от талии закладывались многочисленные складки.

Цвет этой одежды был только черный. Она украшалась и местом расположения отделки являлись край правой полы, угол ее у подола.

Рисунок составлялся из цветной тесьмы, вышивки цветными нитями.

Зимой в качестве верхней одежды использовали полушубки, тулупы из овчины. Носились они, как правило, мехом внутрь. Украшения на них аналогичны украшениям куцанков и кофт.

Дополнением к костюму в холодное время у женщин являлись вязаные толстые шерстяные и нитяные чулки, однотонные, полосатые или узорные. На ноги одевались валенки.

Демонстрация слайдов.

В народном костюме четко наблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый.

Праздничная одежда всегда была более новой, составлялась из большего числа предметов, обильнее украшали. На свадьбу шили рубахи и завеску из красной ткани, а поневу одевали наборную или косиною, т.к.они считались самыми красивыми.

Будничный костюм для работ по дому и в поле делался из прочных тканей и орнаментировался скромнее.

Обрядовая /похоронная/ одежда дольше сохраняла старинные формы, а праздничная чаще подвергалась влиянием моды.

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Детский костюм, как правило, почти полностью повторял в покрое и в орнаментации взрослый, но состоял из меньшего количества предметов.

Презентация слайдов.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывала в эту работу настоящий талант художника.

Развитие текстильной и легкой промышленности привели к исчезновению традиционного национального костюма. Однако еще и сегодня в отдельных селах нашей области бытуют комплексы народной одежды, которые бережно хранят и надевают на свадьбу, на различные гулянья.

Звучит песня. Декоративная ценность народном одежды так велика, что и в настоящее время бытует народный костюм в фольклорных коллективах Красногвардейского, Алексеевского, Красненского районов.

Одним из таких коллективов является народный фольклорный коллектив с.Иловка Алексеевского района.

Село Иловка Алексеевского района славится тем, что на протяжении 20 лет существует здесь хорошо слаженный, «лёгкий на подъём» **народный фольклорный коллектив «Сударушка»**. Создан он в 1988 году. Его первым руководителем была **Пелагея Фёдоровна Бугакова**, работавшая в то время директором Дома культуры. Коллектив довольно часто выступал на сцене, как у себя в Иловке, так и в сёлах округи. Он неоднократно принимал участие в районных и областных фестивалях, праздниках, смотрах-конкурсах.

На одном из областных этнографических фестивалей этим замечательным коллективом заинтересовался профессор-искусствовед Московской консерватории В.М. Щуров. Вместе со своими студентами он трижды побывал в селе Иловка с экспедициями, после чего ансамбль был приглашён с концертами в училище им. Гнесиных и телецентр "Останкино".

С 1992 года коллективом руководила замечательная женщина, мастер своего дела - **Лидия Ивановна Кузнецова** (умерла в 2006 году). Благодаря её умелому и чуткому руководству о коллективе стало известно в Воронежской государственной академии искусств. Завязалась дружба и постоянный творческий контакт с профессором кафедры музыкальной фольклористики Г.Я. Сысоевой, которая много раз посещала Иловку вместе со своими студентами. После этих творческих встреч коллектив «Сударушка» неоднократно приглашался в город Воронеж: пел в областной филармонии, Академии искусств.

Трижды - в 1995, 1998 и 2001 годах - ансамбль участвовал в Российском фестивале фольклора и ремесел в с. Воробьевка Воронежской области.

В 1998 году Иловскому фольклорному ансамблю присвоено звание **«Народный самодеятельный коллектив»**. В 1997 году по инициативе Воронежской Академии искусств выпущен компакт-диск «Пролетели все наши года» с записями песен сел Иловка и Подсереднее Алексеевского района. А в 2006 году вышел ещё один диск под названием «Хороша наша деревня», в состав которого вошёл и репертуар Иловского ансамбля.

Фольклорный ансамбль «Сударушка» отличается тем, что не смотря на современный ритм и уклад жизни, им свято хранятся обычаи и традиции родного села. С помощью участниц ансамбля были воссозданы обряды сватовства, пропоя невесты, Троицких праздников.

С июня 2005 года коллективом руководит **Екатерина Дмитриевна Стручаева**, бывшая учительница иловской школы. За годы творчества в Иловке гостили многие видные исследователи фольклора: аспирантка Воронежской академии искусств Зоэт Перро (Франция), греческий журналист, духовно-просветительская группа районного поселка Покровское Московской области, президент телевизионной компании Сэм Пригг из г. Солт-Лейк-Сити штата Юта (США),

Фольклорный коллектив «Сударушка» в 2002 году участвовал в музыкально-этнографическом концерте «Праздник русского фольклора «На Казанскую» (зал областной филармонии, г. Воронеж), в 2004 году - XIII традиционном фестивале «Праздник русского фольклора «На Казанскую» (с. Хохол, Воронежская область), с 2002 года по 2008 является постоянным участником Международного фестиваля фольклора «На Троицу», ежегодно проводимого в с. Новая Усмань Воронежской области.

Песни «Сударушки» - это незабываемые напевы, переплясы - то, что называется самобытным русским народным творчеством.

Глядя на этих жизнерадостных женщин которые нашли своё увлечение в фольклоре, молодых душой и сердцем, можно по-хорошему позавидовать тому, с каким удовольствием они дарят людям яркий неповторимый мир песен наших прародителей.

Любовно хранят они наследство предков. Поэтому и не умирает народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего народа с его настоящим и будущим.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Изучение лекции.

Литература: М.Н. Мерцалова. Поэзия народного костюма". Издат. "Молодая гвардия" 1988г.

Тема: *Исполнение рельефных изображений русского народного костюма Белгородской области.*

Тип занятия: *исследовательский.*

Цели:

- Продолжить исследовательскую работу со студентами над изучением особенностей народного костюма Белгородской области посредством дополнительной информации и рельефных изображений.
- Закрепить имеющиеся знания о народных промыслах, костюмах.
- Познакомиться с видами художественных работ, на которых возможно отобразить элементы народного костюма.
- Разобрать этапы выполнения эскиза и самой работы по исполнению рельефного изображения русского народного костюма Белгородской области. (результата исследовательской самостоятельной деятельности студентов).
- Ознакомить студентов с особенностями выполнения плоскостного и объёмного коллажа, росписи матрёшек, изготовление кукол.
- Развивать интерес к наследию наших предков; творчество.
- Воспитывать художественный вкус.

Оборудование.

1. Методическая литература

- М.Н. Мерцалова Поэзия народного костюма. М.п. 1988
 - СИ. Ботова, Т.А. Приставкина, А.В. Рябчиков Рукотворная краса земли Белгородской области. Учебное пособие, часть 2,, Белгород 2000.
 - Народная художественная культура Белгородчины. М.С. Жиров (учебное пособие) 2000 г. (Использование иллюстраций народного костюма Белгородской области и других регионов).
2. Иллюстрации, фотографии с изображением росписи плоскостных и объёмных матрёшек Белгородской области, плоскостных и объёмных коллажей.
 3. Этапы, методические рекомендации выполнения каждой техники (описание, наглядный материал).
 4. Таблицы «Народный костюм Черноземья».
 5. Образцы работ в технике: коллаж, матрёшка, куклы, шитьё.
 6. Формат А4, гуашь, акварель, кисти.

Предварительная работа - самостоятельная исследовательская.

1. Подбор и обобщение материала о народном костюме Белгородской области в сообщениях, докладах, рефератах. (Примерные темы см. в приложении к семинару).
2. Поиск направления в творческой работе по отображению народного костюма края, (выбор темы, техники, подбор иллюстрации; выполнение эскизов-пробников).

Структура занятия

1. Организационный момент (2 мин.).
2. Сообщение темы и целей (2 мин.).
3. Закрепление изученного материала (10 мин.).
4. Изложение нового материала (10 мин.).
5. Инструктаж по работе (5 мин.).
6. Исполнительская часть деятельности (10 мин.).
7. Подведение итогов, Выставка (5 мин.).
8. Домашнее задание (1 мин.).

Ход занятия.

1. Организация начала урока. Проверка готовности студентов к занятию. Заполнение журнала.
2. Сообщение темы и целей
Тема: Исполнение рельефных изображений русского народного костюма Белгородской области.
Цели:- Закрепление знаний о традициях русского народного костюма.
- Исполнение рельефных изображений народного костюма Белгородской земли посредством выбранной техники.
Задачи: Составление эскиза народного костюма для выбранной техники.
3. Закрепление изученного материала
 1. Составить кроссворд по терминам народного костюма: понёва, кичка, махры, сорока.
 2. Заполнить кроссворд по теме «Народный костюм края».
 3. Ответить по карточке.
 4. Фронтальный опрос по карточкам-заданиям.

Самостоятельная исследовательская работа студентов.

1. Подбор и обобщение материала о народном костюме Белгородской области в сообщениях, докладах, рефератах.
- Прослушивание сообщений.
 4. Изложение нового материала.
- После изучения теоретического материала о народном костюме края целесообразно изготовить творческую работу в одной из техник, например:
 - Плоскостной коллаж
 - Объёмный коллаж
 - Роспись плоскостных матрёшек
 - Роспись объёмных матрёшек
 - Изготовление кукол (различными способами) и одевание их в народный костюм.
 - Шитьё народного (мужского или женского) костюма на ребёнка.
- Тематика может быть следующей:
- женский праздничный костюм
 - девичий костюм
 - мужской костюм

- детский костюм
- будничный костюм
- обрядовый костюм
- осеннее-весеннего или зимнего периода костюмы, (демонстрация таблицы «Деление народного костюма»).

Рассмотреть рекомендации по выполнению различных техник.

1. Особенности создания образа в технике коллаж.

Отражение характерных национальных, местных особенностей.

Наиболее яркой, объёмной и полной по содержанию работой, отражающей характерные особенности национального костюма является коллаж.

Коллаж - приём в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на клеевую основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре.

Особенности создания образа в технике коллаж состоят в том, что коллаж выполняется небольшого размера примерно на куклу и меньше. Но это не значит, что отражение характерных национальных местных особенностей не будет передано истинно. Шаг за шагом, деталь за деталью мы постепенно приближаемся к передаче реального образа народного костюма.

В характеристику коллажа входит:

- Правдивое отражение, художественное своеобразие народного костюма Белгородской области;
- передача всей фигуры человека цельно и полуобъёмно;
- шитьё костюма и дополняющих его элементов;
- натягивание основы - ткани на подрамник;
- оформление с помощью рамы (из дерева для объёмного коллажа, из тесьмы для плоскостного).

2. Особенности росписи матрёшек.

Последовательность выполнения.

1. Выбор тематики (женский, мужской, детский образ).
2. Выбор вида матрёшки: плоскостная или объёмная.
3. Выполнение эскиза матрёшки в цвете (использование иллюстраций).
4. Перенос рисунка с эскиза на основу (плоскостную или объёмную).
5. Роспись матрёшки.
6. Покрытие лаком.

Методические рекомендации по росписи матрёшки

1. Перед тем как расписывать матрёшку, следует усвоить основные приёмы росписи, узнать правила составления мотива и орнамента, цветовые гаммы и возможность их сочетания, уточнить, что означает необходимый термин (эти знания у студентов есть из курса «Декоративно-прикладное искусство»).
2. Решающее значение в творческих работах имеет цветовое решение и фактура, т.е. покрытие изделия лаком, эмалями, отделки декоративными материалами.
3. Нужно располагать орнамент (элементы костюма, его вышивку, узоры, украшения) на поверхности так, чтобы он создавал равномерное заполнение, свободные участки фона росписи должны подчиняться общему режиму, чтобы не создавалось впечатления пустоты или тесноты орнаменту.
4. Движение руки должно быть уверенным и смелым. Большую кисть

сменяет миниатюрная, которой аккуратно, но быстро прорисовывают тонкие линии. Затем кистью номеров 4-6 прокладывают капельки.

5. В кистевой росписи не делается тщательная карандашная прорисовка.

3. *Особенности изготовления кукол различными способами с пошивом народного костюма определенной области.*

Изображение тряпичной куклы.

Испокон веков люди делали кукол - тряпичная кукла была в каждой крестьянской избе, кукла как образ «бабы» когда-то была частью ритуального обряда, сосредоточен древних представлений северных людей о силе земли и женщины.

Материалы для изготовления тряпичной куклы

- иллюстрация с изображением выбранного костюма для куклы;
- эскиз данной куклы в цвете;
- ткань для костюма;
- паралон, вата, кисти;
- иглы, шило, клей;
- отделочный материал: кружево, ленты, бисер, украшения.

Этапы выполнения куклы

1. Сшить лоскуты ткани и набить его ватой или паралоном.
2. Затем «столбик» в двух местах перетянуть ниткой или верёвкой.
3. Скрутить ещё два прямоугольника поменьше и пришить их к соответствующим местам «столбика».
4. Одеть куклу в нарядный костюм соответственно выбранному образу.
5. Лицо куклы выполнить ниткой или аппликационно из ткани.

Методические рекомендации по созданию тряпичной куклы

- Предварительно перед работой ещё раз ознакомиться с материалами: иллюстрациями, тканями и т.д.
- Конкретно остановить свой выбор на той или иной кукле.
- Использовать в процессе выполнения вышивку.

Примечание. Кукла может быть не только тряпичной. Её основа может быть из картона, ниток и т. д. Костюм шьётся также из ткани. Если кукла небольшого размера (до 20 см в высоту) их выполняют несколько: мужской и женский образ, (сюжет).

Ещё один вид творческой работы - шитьё костюма на ребёнка дошкольного возраста и вышивка его. Наглядный метод элементов.

Демонстрация образов объёмного и плоскостного коллажей, кукол, матрёшек. Демонстрация таблиц с изображением народного костюма: девичьего, женского, мужского, детского, весеннее — осеннего и зимнего периодов. 5. Инструктаж по работе

На этом занятии необходимо определить творческое задание - какой народный костюм Белгородской области (мужской, женский, девичий, детский) и в каком виде (коллаж, матрёшка, кукла, шитьё) вы будете исполнять в рельефном изображении, (предварительная самостоятельная исследовательская работа студентов — 2 поиск направление в творческой работе по отображению народного костюма края). Студент рассказывает о своём замысле и демонстрирует эскизы - пробники, материал к работе.

Задача на весь практический период выполнения творческой работы - отображение народного костюма Белгородской области в одной из выбранных техник.

Задача на конкретный урок - выбор тематики работы, техники и виды народного костюма

- Составление эскиза - пробника будущей работы.

6. Исполнительская часть деятельности.

Студенты составляют эскизы творческой работы, используя эскиз — пробник, выполненный самостоятельно.

- Эскиз выполняется на формате А4.
- Отображается основная форма (силуэт) изделия с нанесёнными на нее элементами народного костюма и его украшения.
- Художественный материал - акварель, гуашь, кисти.
- Возможен вариант эскиза, выполненный аппликационно из бумаги.
- Лица не прорисовываются, изображаются обобщенно, условно.

7. Подведение итогов.

Выставка работ - эскизов студентов (на планшетах). Анализ выполнения эскизов.

Характерные ошибки (на доработку).

8. Домашнее

задание.

Доработать эскиз.

принести материалы к выполнению рельефного изображения народного костюма Белгородской области, (основу, ткань, нитки, клей, краски, и т. д.) Урок окончен.

**Творческая мастерская
«РОСПИСЬ ОРЛОВСКИХ ИГРУШЕК»**

Специальность: 44.02.01

Дошкольное образование

Преподаватель: Е.И. Злобина

Вид занятия: Творческая мастерская.

Тип занятия: Практический.

Цели: Продолжить знакомить студентов с особенностями Орловской глиняной игрушки. Закрепить знания о глиняных игрушках Черноземья: Курской, Липецкой, Орловской. Познакомить студентов с особенностями Орловского декора игрушек, с этапами росписи Орловской игрушки. Совершенствовать технологию росписи глиняной игрушки.

Материалы и оборудование.

1. Зрительный ряд: таблицы, рисунки, плакаты на тему «Орловская игрушка».
2. Оборудование: *ноутбук, проектор; презентация по Орловской игрушке;
*карточки на закрепление материала: на бумаге, в электронном формате.

*поворотные станки.
3. Материалы: глиняные игрушки; гуашь, кисти, баночка, палитра, краска «бронзовая», «серебряная», клей ПВА.

Этапы занятия:

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели.
3. Закрепление освоенного материала:
 - Работа по карточкам (индивидуально, 2-3 человека).
 - Отгадывание кроссворда (коллективно).
 - Фронтальное закрепление знаний с помощью электронного теста.
 - Промежуточный просмотр лепных изделий (подведение итогов предыдущих занятий).
 - Закрепление знаний об Орловском промысле.
4. Изложение новых сведений по теме:
 - Особенности Орловского декора игрушек.
 - Презентация слайдов на тему: «Орловская игрушка».
 - Этапы росписи Орловской игрушки.
5. Практическая деятельность студентов:
 - Роспись Орловской игрушки.
6. Подведение итогов:
 - Выставка декоративных игрушек на этапе по сюжету «Карусель».
 - Анализ изделий на этапе. Оценивание.
 - Закрепление знаний по теме.
 - Домашнее задание.

Ход занятия

- I. Приветствие студентов. Проверка организации рабочего места.

II. Сообщение темы занятия и постановка учебных целей.
Тема: «Роспись Орловских игрушек».

Цели: Совершенствовать технологию росписи глиняной игрушки.

Задача: Роспись игрушек.

III. Закрепление освоенного материала.

Используемые формы контроля:

- Практическая деятельность по карточкам.
- Тестирование (электронный тест).
- Анализ лепных изделий на промежуточном просмотре (в рамках промежуточной аттестации).
- Фронтальный опрос по теме: «Орловский промысел».

IV. Изложение новых сведений по теме.

Существуют две разновидности Орловской игрушки:

Плешковская игрушка

Плешковский промысел зародился в д. Плешково (Ливенский район Орловской области) в 17 веке и стал одним из древнейших промыслов центра России. По преданию вокруг деревни стояли леса, а в этом месте из-за скудости земли образовалась “плешь” — плешина, оттого и название осталось — Плешково. Глина в этих местах замечательная: сверху — желтая, поглубже — серая, а еще поглубже - белая с искорками блестящих вкраплений слюды, легкая в работе, розовая после обжига изделий. Исстари лепили плешковцы на гончарном круге посуду: кубаны для молока и кваса, а для души и для продажи на ярмарке изготавливали игрушки - свистульки. “Посуду делали, что звон”, — вспоминают старожилы, «а детям на потеху да себе на радость делали свистульки с чистыми звонкими трелями». Расписывают игрушку в две краски: красную — зеленую, красную — синюю, поверхность изделия покрывают круглыми и овальными пятнами. История сохранила имена самобытных игрушечниц Ольги Даниловны Малютиной, Александры Михайловны Иваниловой. Продолжают традиции плешковского промысла ученики А.М. Иваниловой народные мастера Александр Викторович Фролов, Наталья Николаевна Фролова и их дети. Работы этих мастеров можно увидеть в музеях, на выставках народного искусства, на фестивалях и фольклорных праздниках. Мастера из поколения в поколение лепят завещанную им предками форму, лишь слегка видоизменяя ее, наделяя новым смыслом. Плешковская миниатюра является патриархальной, самобытной, так как ей удалось сохранить удивительную простоту и монументальную форму.

Наличие залежей белых огнеупорных глин способствовало развитию здесь гончарного и игрушечного промысла. Сюжеты свистулек обычны для народной

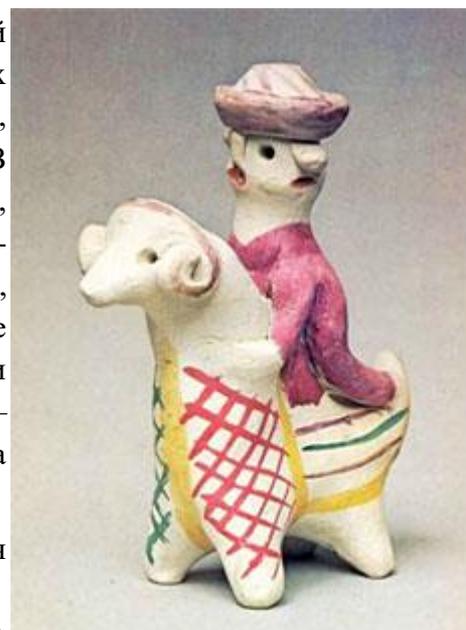
игрушки: женские фигурки, всадники, животные, птицы. А лепка и роспись – оригинальны.

Формы фигурок тяжеловатые, они монолитны, нерасчлененны, примитивны, но есть в этих персонажах своя выразительность. Женскую фигурку лепят с одной рукой, а вторая, короткая, отставленная в сторону, представляет собой свисток, грудь петушка украшают тремя – четырьмя защипами, имитирующими оперение. Так же изображается и грива коня.

Расписывают игрушку сдержанно, позволяя любоваться фактурой и цветом черепа. Для росписи применяют смешанные с мукой анилиновые и растительные, собственного приготовления краски: малиновую, синюю, зеленую. Орнамент прост: пятнышки, полосы, примитивные цветочки, нанесенные на белый фон гусиным пером или расщепленной палочкой.

Орловская (Курская) игрушка

Орловская глиняная игрушка создавалась в Курской области. Ее персонажи олицетворяют героев русских сказок, которые обладают способностью перевоплощаться, оборачиваясь то волком, то медведем, то птицей. В древнерусских весенних и летних магических обрядах, связанных с культом солнца, принимал участие всадник - мужчина, одетый в женское платье (это — оборотень, перевертыш), а у знаменитого «збручского идола» четыре лица, обращенные к четырем сторонам света. Все эти черты в какой-то степени отражены в игрушках – скульптурах народного мастера из Курской области (автора «Перевертыша»), представленного на фото.

- Презентация слайдов на тему: «Орловская игрушка».

V. Практическая деятельность студентов – роспись Орловских игрушек.

VI. Подведение итогов.

- Анализ расписанных изделий (на этапе). Оценивание.
- Закрепление знаний по теме.

Вопросы для закрепления:

- 1) Назовите две разновидности Орловской игрушки. (Плешковская, Орловская (Курской области).
- 2) В чем особенности каждого вида Орловской игрушки?
- 3) Какой фон у Орловских игрушек?
- 4) Назовите элементы орнамента Орловской игрушки?
- 5) Какие цвета используют в росписи Орловских игрушек?

- Домашнее задание: Выполнение самостоятельной работы: «Этапы лепки и роспись Орловской игрушки» - изготовление таблицы.

ТЕМА: «ЛЕПКА СЮЖЕТА ПО ДЫМКОВСКОМУ ПРОМЫСЛУ»

Специальность: 44.02.01

Дошкольное образование

Преподаватель: Е.И. Злобина

Вид занятия: Творческая мастерская.

Тип занятия: Практический.

Цели: Дать понятие о сюжетной лепке, особенностях ее выполнения.

Продолжить знакомство с народным промыслом – Дымковская игрушка.

Рассмотреть сюжетные изображения в Дымковском промысле.

Научить создавать коллективные сюжетные изображения в лепке по Дымковской игрушке.

Продолжать формировать лепные умения и навыки у студентов, совершенствовать технологию изготовления и росписи глиняной игрушки.

Закреплять приемы разглаживания глиняных игрушек.

Закрепить знания о глиняной игрушке Черноземья: Курской, Липецкой, Орловской и Тульской.

Материалы и оборудование.

4. Зрительный ряд: таблицы, рисунки, плакаты на тему «Дымковская игрушка»; кроссворд и таблица «Карусель» на закрепление материала; лепные изделия по сюжетной лепке Дымковской игрушки.
5. Оборудование: *ноутбук, проектор; презентация по Дымковской игрушке; *карточки – задания на закрепление материала: на бумаге, в электронном формате.

*поворотные станки, стеки.

6. Материалы: глина, вода, баночки, тряпочки; халаты, клеёнка.

Этапы занятия:

Организационный момент.

Сообщение темы и цели.

Закрепление освоенного материала:

- Работа по карточкам (индивидуально, 2-3 человека).
- Отгадывание кроссворда (коллективно).
- Фронтальное закрепление знаний с помощью электронного теста.
- Промежуточный просмотр лепных изделий (подведение итогов предыдущих занятий).
- Закрепление знаний о Дымковском промысле.

Изложение новых сведений по теме:

- Понятие о сюжетной лепке.
- Презентация слайдов на тему: «Дымковская игрушка. Виды сюжетов».

Практическая деятельность студентов:

- Лепка сюжета по Дымковскому промыслу «Карусель» (1-я творческая группа).
- Роспись игрушек (2-я творческая группа).
- Коллективное создание сюжета «Карусель».

Подведение итогов:

- Выставка лепных изделий по сюжету «Карусель».
- Анализ изделий на этапе. Оценивание.

- Закрепление знаний по теме.
- Домашнее задание.

Ход занятия

VII. Приветствие студентов. Проверка организации рабочего места.

VIII. Сообщение темы занятия и постановка учебных целей.

Тема: Лепка сюжета по Дымковскому промыслу.

Цели: Рассмотреть особенности сюжетной лепки.

Задача: Вылепить по одному изделию Дымковского промысла для создания сюжета «Карусель» и расписать.

IX. Закрепление освоенного материала.

Используемые формы контроля:

- Практическая деятельность по карточкам.
- Тестирование (электронный тест).
- Отгадывание кроссворда по теме: «Глиняная игрушка».
- Анализ лепных изделий на промежуточном просмотре (в рамках промежуточной аттестации).
- Фронтальный опрос по теме: «Дымковский промысел».

X. Изложение новых сведений по теме.

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА, русский художественный промысел, возникший на основе местных гончарных традиций. Название игрушки происходит от слободы Дымково, ныне район города Вятки, где производство игрушек уже в начале 19 в. приобрело самостоятельное значение. Промысел имел семейную организацию – игрушку лепили женщины и девочки, приурочивая её изготовление к весенней ярмарке.

Возникновение промысла

Игрушечный промысел в Вятке, видимо, возник в глубокой древности. Многие исследователи связывают изготовление глиняных свистулек с вятским весенним праздником «свистопляской», имеющим языческие корни и посвященном солнцу. Участники праздника свистели в глиняные игрушки и перекидывались расписными глиняными шариками. Культурное значение праздника давно было утрачено, но сам ритуал сохранился до начала 20 в.

В середине 19 в. под влиянием городского быта и фарфоровой пластики в дымковском промысле складывается свой стиль. Если зооморфные свистульки, связанные с языческим ритуалом, ещё длительное время сохраняли архаичные черты, то другие изделия превратились в подобие фарфоровых статуэток: барышни в платьях с кринолинами, дамы в пелеринах с зонтиками, кавалеры, солдаты. К концу 19 в. производство глиняных игрушек было полностью вытеснено более дешевыми и технологичными гипсовыми отливками, подражавшими фарфоровым изделиям.

Возрождение промысла связано с именами – А.А.Мезриной, потомственной мастерицы, сохранившей приемы лепки и росписи игрушек, и художника А.И. Деньшина, автора первых монографий о дымковском промысле. В одной из книг он подробно описал сложную технологию создания игрушек.

Особенности производства дымковской игрушки

Для их производства используется местная красная глина, тщательно перемешанная с мелким речным песком. Фигурки лепят по частям, свертывая нужную форму из раскатанных в блин глиняных комков. Отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую глину как связующий материал. Следы лепки сглаживают влажной тряпкой для придания изделию ровной поверхности. После

полной просушки и обжига игрушки покрывают темперными белилами (прежде побелку осуществляли мелом, разведенным на молоке). Раньше игрушки расписывали анилиновыми красителями, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанная игрушка вновь покрывалась взбитым яйцом, что придавало блеклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются темперные краски и мягкие колонковые кисти. Использование широкой гаммы – до десяти цветов – придает дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора.

Организация артели и мастерской.

Стараниями А.И.Деньшина в 1933 при Вятской фабрике гипсовых изделий была организована артель «Вятская игрушка», где сначала работали лишь несколько мастериц: А.А. Мезрина, О.И. Коновалова, Е.А.Кошкина, Е.И. Пенкина, а возглавил её сам Деньшин. С этого времени дымковская игрушка стала неотъемлемой участницей всех выставок и фестивалей народного искусства. А.И. Мезриной в 1934 было присвоено звание Герой Труда.

За годы существования промысла ассортимент игрушек постоянно обогащается. Сегодня большое место принадлежит многофигурным жанровым композициям на темы городской жизни: гуляния, катания на лодках, карусели, ярмарки. В 1948 в Вятке открыта игрушечная мастерская Художественного фонда. Дымковские мастерицы: Е.И. Косс-Деньшина, З.В. Пенкина, Л.С. Фалалеева, Н.П. Трухина и другие, сохраняя традиционные приемы лепки и росписи, стараются разнообразить сюжеты, сделать игрушку более нарядной.

• Понятие о сюжетной лепке.

Сюжетная лепка по сравнению с рисунком также имеет свою специфику. Если в рисовании сюжетная композиция чаще бывает связана с использованием условных приемов изображения (например, изображение человека сбоку передается в рисовании с одной видимой стороны; предметы первого плана изображаются крупно по сравнению с фигурами второго плана и т.д.), то в лепке реально вылепленные фигуры не требуют условного изменения формы и сокращения пропорций для создания представления о пространстве.

Сюжеты Дымковских игрушек: *барыни – франтихи*, у Дымковских мастериц есть любимые темы: Л.С.Фалалеева любит жанровые сцены, такие как *«Свадьба»*, *«Торговые ряды»*, *«Рыбная ловля»*. У художницы В.П. Племянниковой много интересных игрушек. Одна из них *ансамбль музыкантов*.

В сюжетной лепке основное внимание обращают на композиционные и смысловые связи группы предметов.

Сюжетная лепка по сравнению с рисунком имеет свою специфику. В лепке реально вылепленные фигуры не требуют условного изменения формы и сокращения пропорций для создания представлений о проекте.

Сюжетная лепка требует большого объема работы, т.к. надо выполнить каждый предмет, входящий в композицию.

Наряду с архаическими, сказочными образами оленей, двуглавых коней, птиц, в ассортименте игрушек появились изображения медведей, домашних животных, представленных в необычных ситуациях. Например, *медведь – музыкант, играющий на балалайке, козел, одетый в смешные штанишки*, все это усиливает ощущение праздничности, вызывает улыбку при общении с подобной игрушкой.

Интерес к бытовому жанру, передаваемому весьма своеобразно, проявился в расширении тематики дымковских игрушек. Из городского быта прошлого столетия в игрушке фигурируют всадники, дамы и кавалеры, няньки и кормилицы. Весьма

упрощенные позы, движения персонажей, соответствующая одежда сохраняют условность, идущую от старой игрушки, но очень точно передают типаж.

Жанровые сцены, представляющие многофигурные композиции, изображают сегодняшний быт города и деревни: *гуляние и чаепития, цирковое представление и прогулку компании в лодке*. Всё это близко традиционным мотивам, что придает игрушкам убедительность и показывает своеобразную связь истоков дымковского промысла с современными поисками.

- Презентация слайдов на тему: «Дымковская игрушка. Виды сюжетов».
- XI. Практическая деятельность студентов.

Этапы деятельности.

1. Выбор коллективного сюжета – «Карусель».
2. Выбор индивидуального сюжета для лепки в паре, например – «Балалаечник на рыбе», «Доярка с коровой», «Девочка на коне» и др.
3. Лепка сюжета по Дымковскому промыслу(1-я творческая группа):
 - Организация рабочего места:
 - Подготовка глины.
 - Лепка основной формы изделия.
 - Детализация лепного изделия.
 - Заглаживание поверхности игрушки.
4. Роспись игрушки (2-я творческая группа)
5. Коллективное создание сюжета «Карусель»:
 - использование для создания сюжета макет карусели.

XII. Подведение итогов.

- Анализ лепных и расписанных изделий (на этапе). Оценивание.
- Закрепление знаний по теме.
Вопросы для закрепления:
 - 6) Дайте понятие о сюжетной лепке?
 - 7) Назовите особенности сюжетной лепки?
 - 8) Перечислите жанровые сюжеты в Дымковском промысле?
 - 9) Какие приемы и способы лепки вы использовали в работе над Дымковской игрушкой?
 - 5) Назовите элементы росписи Дымковской игрушки?
- Домашнее задание: Не расписанные игрушки – расписать в соответствии с Дымковским промыслом.

ЗАНЯТИЕ

на тему:

«КУРСКАЯ ИГРУШКА»

Специальность: 44.02.01
Дошкольное образование
Преподаватель: Е.И. Злобина

Вид занятия: комбинированный

Цели: познакомить студентов с Курской глиняной игрушкой. Изучить ее особенности, приемы лепки игрушки, манеру росписи Курской игрушки.

Приобщать к истокам народного искусства.

Материалы и оборудование: Литература

Основы художественного ремесла (под ред. В.А. Барадулина)

Таблица с изображением Курской игрушки

Гуашь, глина, кисти

План

1. Организационный момент
2. Сообщение темы и целей
3. Закрепление изученного материала
4. Изложение нового материала
5. Практическая часть занятия
6. Подведение итогов

Ход занятия

1. Начало занятия. Проверка готовности студентов к занятию
2. Тема: Знакомство с Курской игрушкой
3. Закрепление изученного материала
 - Как вы охарактеризуете форму Липецкой глиняной игрушки?
 - Какие основные цвета и узоры используются в росписи Липецкой игрушки?
 - Перечислите мотивы игрушек
 - Как появились игрушки в обиходе человека?
 - Какое используется сырье для лепки игрушки?
 - Назовите этапы декорирования игрушки перед обжигом.
 - Какие вы знаете центры производства народной игрушки?
4. Изложение нового материала

Курская игрушка

Черепок игрушек – светлый, почти белый. Некоторые из них покрыты орнаментальной росписью, некоторые – однотонной желтой или зеленой глазурью. Сюжеты: барыни, всадники, коньки, птицы. Здесь существует своя неповторимая в других районах манера лепки человеческих фигурок, небольших, аккуратных, изящных, хрупких, что довольно необычно для глиняных игрушек.

Фигурки человечков сильно вытянуты вверх. Характерна маленькая, почти лишенная подбородка, слегка сплюснутая головка на длинной шее. Глаза, рот, нос обозначены штрихом и углублениями. Руки обычно полусогнуты и упираются в бока, при этом ладони сплюснены, примазаны к бокам фигурки. Барыни одеты в длинные юбки колоколом, их головы, как и головы всадников, покрывает маленькая, надвинутая на лоб шапочка. Эти игрушки приспособлены для свиста, причем свисток выполняется в виде птицы или кувшинчика, которые барыня держит под рукой.

Роспись фигурок строится по определенной схеме в соответствии со светлым фоном черепка. Головные уборы, рубахи всадников и верх женского платья покрываются однотонно, а юбки, как и туловища животных, украшены орнаментом из пятен и ромбической сетки. Краски яркие, цветные чернила.

Типичны такие сочетания: на барыне – малиновая шляпка, бирюзовая блузка или верх платья, на юбке чередуются полоса бирюзовой и малиновой косой клетки;

всадник в малиновой фуражке и желтой рубашке сидит на коне с малиновой головой и клетчатым зеленым и малиновым узором на шее и спине.

Роспись не перегружает игрушки, светлый фон открыт, мелкий, легко написанный орнамент хорошо гармонирует с изящными пропорциями фигурок.

Практическая часть занятия:

- закрепление теоретического материала;
- составление эскиза Курской игрушки:
 - а) выбор сюжета: барыня, всадник, конек, птица (по выбору);
 - б) линейный рисунок
/с использованием иллюстраций/
 - в) зарисовка эскиза в цвете
/согласно описанию/
 - г) лепка и роспись Курской игрушки.

Подведение итогов

Просмотр эскизов. Выставка вылепленных игрушек.
Выставление оценок.

Приложение 6

Тема: Подготовка к рельефному выполнению народного костюма изготовлением пособий. Оформление основы и графическое изображение элементов пособия.

Цветовое решение основных и дополнительных элементов пособия.

Оформление пособия шрифтовой надписью. Подбор цвета надписи в соответствии с общим колоритом пособия.

Вид занятия: практический.

Задание: Изготовление наглядных пособий: таблиц, планов- конспектов, эскизов, кроссвордов, календарно - иллюстрированных планов и т.д.

На этом занятии студенты выбирают вид наглядного пособия, тематику и подготавливают основу для пособия, выполняют графическое изображение элементов пособия.

Виды наглядных пособий:

1. Разработка и оформление плана - конспекта занятия по рисованию.

Тематика: Ознакомление дошкольников с искусством родного края - народным костюмом (промыслами).

Конспект оформляется с приложением /наглядные пособия, таблицы, схемы, иллюстрации с изображением народного костюма, промыслов/ детские работы, шаблоны/.

2. Изготовить набор эскизов по народному костюму в технике аппликация из цветного картона или акварель /гуашь/. Эскизы: женского и мужского костюмов Белгородской губернии, женского и мужского костюмов Воронежской и Липецкой губернии.
3. Разработать и оформить карточки по искусству родного края, определить раздел для вопросов.
4. Разработать технологию изготовления техник с передачей народного костюма: коллаж плоскостной и объемный, тряпичные куклы, роспись матрешек.
5. Календарно - иллюстрированный план по искусству родного края /акварель аппликация/. Или система работы по ознакомлению дошкольников искусством родного края.
6. Составить и оформить кроссворды /набор/

Тематика: народный костюм, промыслы и т.д. в двух эскизах (формат А2 и А4).

7. Изготовление таблиц.

Темы: «Промыслы Белгородской области Глиняные игрушки: Липецкая, Курская, Орловская». «Южнорусский народный женский костюм», «Костюм Воронежской и Липецкой губернии».

Занятие 2

Тема: Цветовое решение основных и дополнительных элементов пособия.

Задание: Продолжить работу по выбранному виду наглядных пособий. Подбор цветовых сочетаний. Выделение основного содержания одним колоритом, дополнительного содержания и элементов другим колоритом.

Использование в оформлении наглядного пособия различных художественных материалов: акварель, гуашь, цветные ручки, цветной картон, ватман, пастель.

Занятие 3

Тема: Оформление пособия шрифтовой надписью, подбор цвета надписи в соответствии с общим колоритом пособия.

Задание: работа над оформлением пособия художественными приемами и средствами. Подбор шрифта и его цвета в соответствии с общим колоритом пособия.

Использование различных видов шрифта по наглядному изображению, образцам написания шрифта.

Практическая деятельность студентов в соответствии с указанным заданием по каждой теме.

Подведение итогов. Завершение оформления, наглядного пособия. Проверка и анализ пособия. Выставление оценок.

Матрешки в народном костюме

Куклы в народном костюме

Приложение 7

Занятие

Тема: Глиняная игрушка Черноземья.

Тема занятия: Происхождение народной игрушки. Особенности Липецкой игрушки. Краткие сведения из истории развития, происхождения глиняной народной игрушки. *Вид занятия:* лекция *Цели:*

- Познакомить студентов с керамической игрушкой - с происхождением народной игрушки.
- Рассмотреть глиняную игрушку Черноземья — Липецкую: особенности лепной формы и декора.

Литература: Основы художественного ремесла: Практическое пособие для руководителей школ, кружков/ В.А. Барадулин, Б.И. Коромыслов, Ю.В. Максимов и др.

Оборудование: Таблицы: «Липецкая игрушка», «Народные игрушки Черноземья». Изделия из глины - игрушки Черноземья.

Структура занятия

1. Организационный момент
2. Сообщение темы и целей
3. Изложение нового материала
4. Закрепление материала
5. Подведение итогов. Д/з.

Ход занятия

Происхождение игрушки

Как появились игрушки в обиходе человека, с чем было связано их производство в незапамятные времена?

На этот счет существуют разные мнения. Игрушку связывают с древнейшими культовыми обрядами, олицетворением сил природы в облике людей или животных. Так, женская фигура символизировала мать-землю, конь — солнце, а водоплавающая птица — водную и воздушную стихии. Действительно, в игрушке с древнейших времен неизменно сохраняются эти три образа. Предполагают, что и происхождение глиняных свистулек связано с обрядами глубокой древности, когда свист считался надежным средством отпугивания злых сил.

На протяжении долгих лет игрушка не претерпевала сколько-нибудь резких изменений, поэтому мы можем судить по более поздней игрушке о ее прототипах. В то же время в каждой местности, в каждом промысле складывались свои приемы технического исполнения и декоративного оформления, преобладали те или иные наиболее близкие мастерам сюжеты. Так, в XIX в. изображение барынь, кавалеров, галантных сенокосцев чаще встречалось в тех районах, где значительной прослойкой населения было дворянство: на Орловщине, в Курской губернии. На севере, например на

Вологодчине, где большую часть населения составляло крестьянство, делали главным образом коньков, медведей, птиц.

Сам материал — глина — подсказывал способы выполнения той или иной формы: пластичность позволяла усложнять лепку, натуральная окраска диктовала гамму росписи, расцветки глазури.

В производстве глиняной игрушки выработались особые приемы несложной быстрой лепки и росписи. Это давало возможность за короткий срок наготовить для продажи максимальное количество товара, шедшего по крайне низким ценам. В процессе коллективного творчества происходит отбор самых рациональных и наиболее эффективных средств исполнения, которые, совершенствуясь и обновляясь, переходят от поколения к поколению и становятся традиционными. Народные игрушечники достигали зачастую удивительного мастерства, подмечая и обобщая типичные черты своих персонажей, простейшими приемами создавая выразительную юмористическую характеристику человека или зверя. И в старину, и в наши дни постоянно происходит процесс накопления нового, отбор близкого, понятного, интересного самому мастеру и потребителю, отказ от инородного, чуждого лучшим традициям промысла.

Возникновению и развитию многочисленных промыслов игрушки на территории нашей страны способствовали разнообразные условия, в первую очередь легкодоступное сырье — глины нужной пластичности, хороший песок для добавок.

В большинстве случаев производство глиняных игрушек было подсобным к посудному гончарству. Несложную в исполнении игрушку лепили, чтобы заполнить место в горне между большими сосудами!?

СЫРЬЁ

Глина. Техника производства игрушек и даже способы ее оформления зависят в первую очередь от сырья, т. е. от качества глины, ее поведения в лепке, сушке, обжиге, от ее фактуры и цвета.

Для выполнения игрушки подходят те же глины, что и для посуды. Следует помнить, что глины очень разнообразны по своему происхождению, составу и качествам. Среди них есть огнеупорные и легкоплавкие, жирные (вязкие) и пластичные, а есть и тощие глины, легко крошащиеся, хрупкие. Поэтому в гончарстве никогда не применяют глину в чистом виде, ее обогащают, вводя дополнительные материалы, которые способствуют повышению качества глиняной массы.

Подготовка массы. Поскольку к игрушке не предъявляются такие высокие требования, как к посуде, которая должна быть прочной, гигиеничной и нередко огнеупорной, то состав массы для ее изготовления может быть проще.

Единого рецепта приготовления массы для лепки игрушек быть не может, установить свойства сырья можно лишь опытным путем. Качество глины выявляется в обжиге: если игрушка трескается, значит, масса слишком жирна и требует отошающей добавки — песка; если игрушка не потрескалась, но очень хрупка, следует добавить жирных глин.

Массу необходимо сделать однородной, так как любые примеси, в том числе камешки, всевозможные осколки, расширяющиеся и плавящиеся при разных температурах, разорвут и деформируют игрушку в обжиге. В приготовленном к лепке куске глины недопустимы пустоты, воздушные пузырьки — они тоже приводят к деформации.

Масса должна быть в меру влажной: не липнуть к рукам, но и не крошиться, не ломаться в изгибах.

Подготовленную глину следует хранить во влажном состоянии, не давая ей пересыхать. Оставшуюся про запас необходимо заворачивать во влажную ткань.

Оборудование. Для лепки глиняной игрушки не требуется никаких специальных инструментов, главное здесь — руки исполнителя и набор нехитрых приспособлений. Игрушку лепят на столе или положенной на колени дощечке. Под рукой должна быть миска с водой, куда обмакивают тряпку. В процессе лепки неоднократно мокрой тряпкой смачивают подсохшее место, к которому прикрепляют деталь, заглаживают место ее соединения с корпусом, наконец, оправляют, оглаживают всю поверхность готовой игрушки.

Изготовление игрушки. Лепка

Каждый игрушечник должен знать способы исполнения игрушки, которые являются более или менее общими для тех, кто имеет дело с глиной (см. рис. 92, 1,2).

Заготовкой обычно является цилиндр, жгут, который в нужном месте вытягивают, изгибают, расширяют или сужают, оттягивают выступающие детали.

Для того чтобы изготовить побольше и побыстрее партию игрушек, народные мастера стремились вылепить фигурку из одного куска. В промыслах, специализировавшихся на игрушке, появлялись и более сложные формы, обогащенные разнообразными деталями, которые лепились отдельно и затем приклеивались к корпусу. Это могли быть голова человечка — шарик, его руки — тонкие колбаски, шляпа, оборки, оперение птицы, седло коня.

Для создания пустотелой детали, например колоколовидной юбки, главный жгут надевают на палец, постепенно утончая стенки колокола и расширяя их книзу.

Свистулька. Почти все глиняные игрушки являются еще и свистульками. Действительно, трудно найти более подходящий материал, чем глина, из которой можно вылепить пустотелую игрушку с крепкими и звонкими после обжига стенками.

В основе формы свистульки — вытянутый с одной стороны и замкнутый с другой цилиндр, конус или овал. В некоторых промыслах свистульку скатывали из тонкого пласта глины, сохраняя внутри пустоту, или надевали на палец глиняный жгут, реже — вытягивали на гончарном круге, как посудные изделия. Затем сужали и оттягивали кончик — свисток. Необходимые для извлечения звука два круглых боковых отверстия (в боках птицы, коня, барана) и прямоугольное отверстие внизу свистка прорезаются, когда глина слегка подсохнет и стенки становятся достаточно крепкими, чтобы не деформироваться под резцом. Тогда же на конце свистульки (хвост игрушечного животного) прочищается отверстие, в которое дуют для свиста. Затвердевшая глина может при прорезании отверстий потрескаться, и игрушка будет испорчена.

Декорирование игрушки перед обжигом

Нанесение рисунка. Сырая, но уже подвяленная глина благоприятней всего для обработки игрушки острой палочкой или щепочкой, которыми намечают черты лица человечка, морду зверя, проделывая то глубокие борозды, то круглые углубления глаз, ноздрей, прорезывая щелью рот, намечая процарапкой перья птицы, шкуру зверя, цепочкой мелких дырочек — ожерелье барыни и т. д. Иногда используют рельефные штампики, изготовленные из глины и обожженные; на поверхности игрушки ими оттискивают заглубленный узор.

Глазурование. Такие виды обработки применяются главным образом в тех случаях, когда игрушка будет глазурована, т. е. получит стекловидное покрытие. Для этого подсохшую игрушку погружают в разведенную водой глазурь или поливают ею или наносят глазурь кистью. В прошлом народные мастера применяли способ обмазки игрушки дегтем, обсыпаям затем сухим порошком глазури. Способ этот небезопасен для здоровья: мастер невольно вдыхал свинцовый порошок. Прозрачная после обжига свинцовая глазурь может быть бесцветной или, благодаря добавлению окислов металлов, окрашиваться в коричневый цвет (окись марганца), зеленый (окись меди), желтый (окись железа) — это самые распространенные расцветки народной глиняной игрушки.

Роспись ангобами.

Существует еще один способ художественного оформления игрушки, также предшествующий обжигу: ангобная роспись. Ангоб — это жидко разведенная водой глина. Обычно игрушку расписывают ангобом другого цвета, чем цвет глины, из которой вылеплено изделие, иначе роспись не будет видна на ее фоне. Ангоб наносится на сырую поверхность, частично впитывается в нее, а затем закрепляется обжигом.

В русской игрушке ангобную роспись применяли в XVI—XVII вв., позднее этот способ распространения не получил. Наиболее красиво такая роспись выглядит под прозрачной глазурью, но тогда игрушка должна обжигаться двукратно: первый раз — с ангобом, а затем — с глазурным покрытием.

В тех случаях, когда цветной декор наносится на игрушку до обжига, следует хорошо представлять себе, как будет выглядеть поверхность обожженного изделия. Естественная окраска глин меняется в обжиге: рыже-коричневые становятся красноватыми, темно-желтыми, серые и синие — белыми, кремовыми. Разумеется, цветная прозрачная глазурь будет интенсивно яркой на светлом фоне, а белый ангоб, наоборот, по контрасту прозвучит на темном черепке.

Перед обжигом любое глиняное изделие необходимо очень хорошо высушить, в противном случае оно покоробится или лопнет в пламени. Сушка должна быть постепенной и равномерной, поэтому "надо избегать огня и солнца, когда одна сторона глиняного изделия может нагреться более других и оно деформируется. Игрушку сушили в тени по нескольку суток.

Не следует забывать при лепке и декорировании игрушки, что сушка и обжиг уменьшают ее размеры. Значит, нельзя мельчить детали и узор, наносимый процарапкой, — он может совсем потеряться.

Обжиг игрушки в тех народных промыслах, где она выполнялась в дополнение к посуде, производился вместе с горшками, крынками, плошками в специальных горнах при температуре 850—900°.

Если игрушечный промысел не совмещался с посудным, игрушку обжигали в русской печи, где температура обжига на 100—200° ниже, чем в горне. Игрушка не была рассчитана на долговечность, не являлась хозяйственной утварью, и для нее не обязательна прочность, какую приобретала посуда в более жарком горновом обжиге.

Неглазурованную игрушку клали в печь чуть ли не навалом, перекладывая ее дровами, глазурь же, растекаясь в обжиге, могла неразрывно слепить фигурки, поэтому их размещали так, чтобы они не касались друг друга.

В настоящее время в производстве игрушек применяется также обжиг в электромуфелях.

После обжига глазурь покрывает фигурки цветным стекловидным слоем, затекает в углубления, играет на рельефе.

Изделия с ангобной росписью, наоборот становятся матовыми.

Другие способы декорирования.

Фигурки со светлым черепком, предназначенные для холодной росписи, декорируются по этому светлomu фону яркими анилиновыми красками, растертыми на яйце.

Темный черепок иногда покрывают светлым меловым грунтом (Дымково, Каргополь), а затем по нему пишут узоры.

Иногда в народном искусстве появлялись и нетрадиционные приемы украшения игрушки, вызванные ложным стремлением облагородить ее. Так, в тяжелый для народных промыслов период конца XIX— начала XX в. кустари-игрушечники, пытаясь конкурировать с фабричной промышленностью, пробовали подражать ее продукции, делая подобие городских кукол или фарфоровых статуэток. Случалось, что лепную глиняную фигурку некстати украшали натуралистическим кукольным личиком, оттиснутым в формочке, снятой с фабричного оригинала, или сплошь покрывали грубым слоем масляной краски, стремясь скрыть простую, дешевую глину, окаймляли игрушку позолотой, надеясь приблизить ее к городским образцам.

Липецкая игрушка

Среди игрушек, в декорировке которых применялось и глазурирование, а на более позднем этапе — роспись маслом, следует отметить эффектные изделия гончаров села Романово близ Липецка. Ранние из игрушек (вторая половина XIX в.) массивны, устойчивы, эпически спокойны: это все те же барыни, птицы, коровы. Несмотря на традиционность сюжетов, эти игрушки отличаются и характером лепки и росписью.

Фигурки животных монолитны, звери и птицы стоят на толстых ногах-столбиках, толсты их шеи, рога, массивным пластом ложатся крылья и хвосты птиц. Барыни не так тяжеловесны, у них короткие, прижатые к талии ручки, широкое, одной ширины с шеей, лицо с намеченными палочкой глазами-точками, ноздрями, ртом; на голову нахлобучена кокетливая шляпка, на груди — огромные пуговицы-лепешки или брошь. Особенность липецкого декора игрушек — ритмичный орнамент из глубоких, как бы рубленых борозд, лежащий то поперечными штрихами на большие рога коровы, то косыми полосками на бороду, козла. Так же нарублены края и тулья барыниной шляпы, радиально расходятся борозды на ее броши. Этот прием особенно уместен, когда игрушки поливают глазурью, растекающейся по белому черепку и темнеющей в бороздах. Но липецкие игрушечники отказались от глазурей во имя большей пышности своих творений, наивно стремясь приблизить их к городской продукции, скрывая под плотной масляной краской шероховатости глиняного черепка.

Фантастическое зрелище — липецкие глиняные птицы, совершенно непохожие на скромные свистульки. Они иногда значительны по размерам. Длинное туловище лежит на земле, опираясь спереди на две короткие толстые ноги. Массивная шея несет небольшую голову, иногда увенчанную высоким гребнем у курицы или украшенную челкой у утки. Птицы театрально нарядны, богато их оперение; крылья, хвосты, сплошными тяжелыми двух- и трехрядными полукружиями расстилаются по земле. Иногда округлый хвост поднят вверх, как у индюка или павлина. Поверхность крыльев и хвостов дробится бороздками, лежащими то елочкой, то радиально, то параллельно. Этот узор дополнен нанесенными штампиком круглыми розетками. Все великолепие игрушки довершает окраска маслом: голова и оперение покрываются темно-вишневой, зеленой или черной краской, края лепного убранства довольно грубо окаймлены серебром.

Липецкие гончары конца XIX — начала XX в. старательно стремились в своей пластике подражать фарфоровым статуэткам, увлекались великосветскими сюжетами, изображая нарядных дам, лихих офицеров и других представителей богатых столичных Жителей, съезжавшихся в Липецк на лечебные воды.