

ТЕМА ПРОЕКТА:

Традиционный народный костюм Черноземья (19 век) на уроках декоративной

КОМПОЗИЦИИ

Преподаватель муниципального
бюджетного

СРЕДСТВОМ

учреждения дополнительного
образования «Петровская детская
школа искусств»

ЛИЧНЫХ ТЕХНИК

Подлеснова Елена Владимировна

СПОЛНЕНИЯ.

2015

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

- Изучение традиционной культуры родного региона всегда является первостепенной задачей в художественном образовании
- Постижение эстетических ценностей связанных с региональными особенностями на этапе обучения в школе искусств, где формируется художественный вкус, креативное образное мышление
- Проблема связанная с изучением традиционного народного костюма к сожалению редко становится объектом для изучения
- Избранная форма подачи традиционного народного костюма также является новой

Инновационность и технологичность

проекта направлена на реализацию новых форм работы с детьми. Согласно психологии ведущим видом деятельности для детей является общение. От того, каким оно будет, стихийным или спланированным, будет зависеть поведение подростков. Проект предполагает общение детей единомышленников - детей, которые занимаются изобразительной деятельностью вне учебного школьного процесса.

Творческие способности личности развиваются в процессе участия в творческо-художественных проектах, мастер-классах, представления успехов и достижений на отчетных просмотрах и выставках, а также культурно-массовых мероприятиях

Цель проекта:

Изучить стилистические особенности традиционного народного костюма Черноземья, способы его изображения и изготовления в различных художественных материалах.

Посещение выставки
Русского костюма 19 века
в музее-усадьбе
А.М. Герасимова

Задачи проекта:

- * Спроецировать стилистические особенности традиционного народного костюма на уроках лепки, декоративной композиции.
- * Применять полученные навыки изображения с натуры, используя различные виды художественной деятельности.
- * Сочетать формы обучения с экскурсиями по изучению истории, культуры родного края.
- * Раскрыть творческий потенциал детей с учетом их физических, психических, индивидуальных возможностей.

Проблема -

При работе над темой народного костюма возникают определенные сложности.

Поверхностные знания истории и культуры родного края, народных традиций, обрядов, повседневно навязывание ложных ценностей средствами массовой информации оказывает огромное воздействие на сознание детей и не может не сказаться на их мироощущении. Несмотря на преломление через призму массовой культуры и достижений современной цивилизации, дети на занятиях все-таки приобщаются к культуре нации, приобретая

Участники проекта – это учащиеся 1 – 6 классов. Возраст детей – от 6 до 17 лет. Все участники проекта обучаются в классе изобразительного искусства МБОУДОД «Петровская ДШИ».

Условия формирования проекта в рамках учебных дисциплин:

- Лепка – работа с природным материалом глиной.
- Декоративная композиция – создание эскизов народных костюмов.
- Станковая композиция – выполнение тематических композиций.

Гипотеза

Применение различных форм обучения (лепка, композиция, дизайн костюма) способствуют всестороннему, глубокому изучению заявленной темы

План мероприятий

1. Выставочная деятельность.
2. Мастер-классы.
3. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, коллегиях.
4. Интегрированные мероприятия.
5. Концертная деятельность.
6. Экскурсии.

Ход проекта

Проект рассчитан на 5 лет (2010-2015 уч.год)

- 1 этап - поэтапная разработка учебного содержания художественно-эстетического модуля (программы, методические разработки).
- 2 этап - введение в практику новых форм работы с детьми: мастер-классы, выставки-показы, совместные выставки с известными художниками выставки-экскурсии, выставки-конкурсы.
- 3 этап - анализ результатов проекта, подведение итогов.

Формирование и развитие профессиональных и личностных качеств участников проекта

Деятельность.

Происходит освоение новых видов художественной деятельности и осмысление их значимости:

- проведение практических занятий по декоративной и станковой композиции;
- новые интересы (шитье);
- разноплановая художественная деятельность (демонстрация костюмов);
- работа ведется на индивидуальном, групповом, коллективном уровнях (лепка)

Общение:

- наблюдение (со стороны);
- изучение (личный контакт);
- повторение (в кругу друзей);
- обучение (опыт профессиональных художников).

Самопознание (становление в человеке социального образа). «Я – друг», «Я – художник», «Я человек»

Планируемые результаты проекта

Образовательные:

- Расширение диапазона конкретных умений и навыков;
- Использование возможности творческой; самореализации в предлагаемых видах изобразительного искусства ;
- Повышение интереса к выставочной деятельности.

Социальные:

- Успешное освоение участниками проекта навыков коммуникативной стороны общения в созданной художественно-эстетической среде;
- Приобретение положительного опыта общения и отношений на основе культурных норм социума;
- Участие в различных формах самоуправления при организации жизнедеятельности детского коллектива;
- Выработка потребности в дальнейшем проявлении творчества.

Поступление выпускников в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования.

1. Слободич Андрей – Российская Академия живописи, ваяния и зодчества. Факультет живописи;
2. Васнева Дарья – Воронежский Государственный университет. Факультет архитектуры;
3. Раева Настя - Воронежский Государственный университет. Факультет архитектуры;
4. Сарычева Вера – Липецкий Государственный Педагогический университет. Факультет декоративно-прикладного творчества;
5. Полетаева Светлана - Липецкий Государственный Педагогический университет. Факультет живописно-педагогический;
8. Миронов Алексей – Липецкий Государственный технический университет, факультет инженерно-строительный.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА
ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА
МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «БУТОВО»

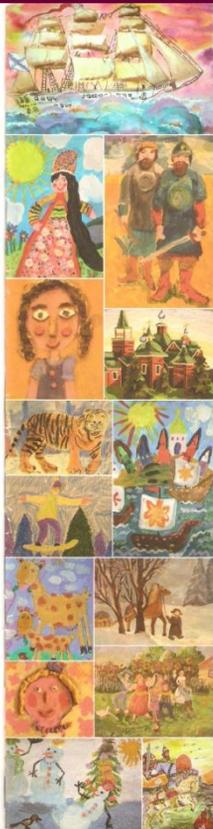

ДЕСЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИЦЕЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Москва 2013

Орг.
Всё
Фед.
Юн.
«Я
Рос.

Борисово Павина, 12 лет

«Самый лучший лес»,
ДШИ с. Кривое, Саратовская обл.,
педагог Наутова Н.И.

Лещинская Марина, 11 лет

«Лес на каникулах»,
ДШИ №7, с. Вязовое, педагог Кривоногова И.В.

Ларимова Дарья, 9 лет

«Лесовичок»,
ДШИ №8, с. Промышленка, Кемеровская обл.,
педагог Яковлева Е.Л.

Лысенко Валерия, 11 лет

«Валю по улочкам»,
студия «Арт-Ду», Самарского педагогического университета, МО, педагог Кузнецова Н.И.

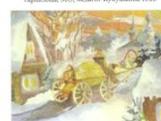
Калинина Ксения, 14 лет

«Первый снег»,
Специальная ДШИ, Новгородская обл.,
педагог Топоширова Г.С.

Карасин Николлай, 10 лет

«Фигурки из пластилина»,
ДШИ с. Октябрьское, Оренбургская обл.,
педагог Жирнова А.В.

Полыгарова Татьяна, 13 лет

«Мороженое»,
ДШИ при ЮАК, с. Слободское, педагог Ворона Т.Ю.

Морозов Павел, 13 лет

«Мост», педагог Козлова С.Ю.

Федорова Наталья, 10 лет

«Снежная Русь»,
Специальная ДШИ, МО, педагог Федорова А.А.

Томляева Арина, 9 лет

«С праздником Победы»,
ДШИ №3, «Светлячок», педагог Подлеснова И.В.

Полкова Анастасия, 11 лет

«Я люблю Россию»,
ДШИ с. Петровское, Тамбовская обл.,
педагог Подлеснова Е.В.

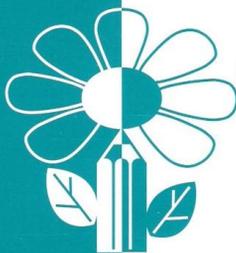

Высоккая Анастасия, 12 лет

«Я люблю Россию»,
ДШИ с. Ивдринка, ЯМАО, педагог Кривоногова И.В.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИРА
ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА
МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «БУТОВО»

ДЕСЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!»

ДИПЛОМ

НАГРАЖДАЕТСЯ

Смольникова Светлана, 13 лет

Петровская ДШИ
с. Петровское, Тамбовская обл.
педагог Подлеснова Е.В.

Председатель Конкурсной
комиссии Фестиваля

К. Григорьев

**Петров Константин
Витальевич**
Заслуженный художник РФ,
советник Президента РАХ,
действительный член РАХ,
вице-президент ТСХР

Председатель Оргкомитета
Фестиваля

Е. Чернова

**Чернова Елизавета
Викторовна**
Генеральный директор
АНО СКРМ «Молодежная Лига»,
почетный работник сферы
молодежной политики РФ

МОСКВА 2013

III Поленовские чтения

Международная научно-практическая конференция

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Посвящается 20-летию
Детской художественной школы № 2
прикладного и декоративного искусства
имени В. Д. Поленова

Тамбов 2012

ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Е.В. Подлеснова
МБОУ ДОД
«Петровская детская
школа искусств»
e-mail: podlesnov-1970
@mail.ru

Еще 10 лет назад я и не предполагала, что мое личное увлечение темой изучения народного костюма перерастет и приобретет такие различные формы педагогической работы с детьми. Любая исследовательская деятельность имеет смысл только тогда, когда результаты этой работы становятся доступны и понятны всем, кому интересна история и культура своего народа.

Все началось с моей поездки с учениками на выставку в музей-усадьбу С. Герасимова в г. Мичуринск. На выставке были представлены костюмы из различных губерний России, всего около 30. Дети с восторгом и изумлением открывали для себя новые страницы богатейшей национальной культуры, фотографировали и делали зарисовки. После поездки в музей свои эмоции и впечатления дети захотели выразить в цвете.

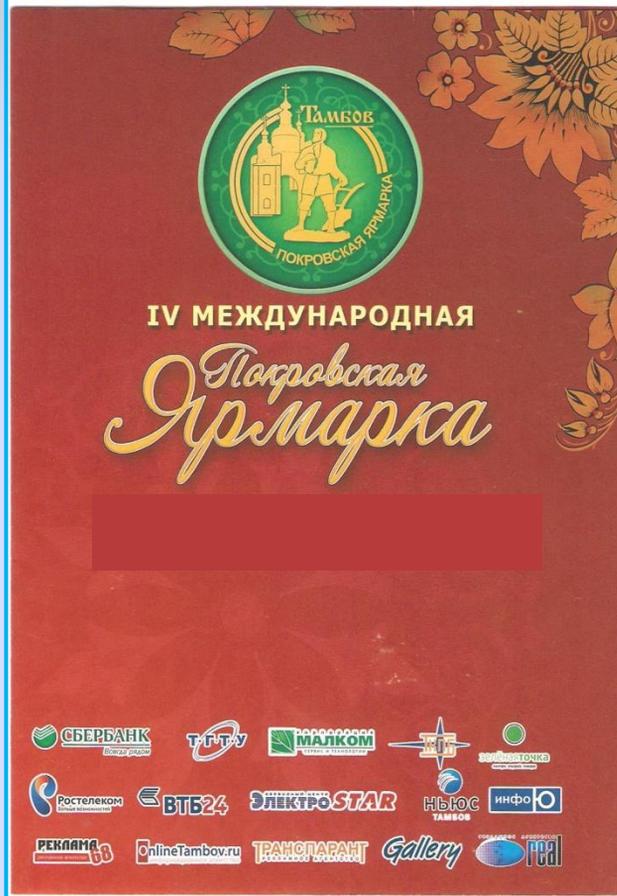
Возникла необходимость скорректировать программу по декоративной композиции и включить в нее задания по выполнению эскизов народных костюмов. Теперь уже сами учащиеся начали собирать подготовительный материал для своих творческих работ. Ездил с родителями в краеведческий музей г. Тамбова. Разыскивали различные

фотографии народных костюмов в журналах, книгах по декоративно-прикладному искусству и других источниках. Конечно, я старалась дать детям как можно больше информации об истории создания костюма, о быте крестьян, о предназначении и обрядовом смысле. Эта тема настолько разнообразна и неисчерпаема, что невозможно объять необъятное. Учащиеся старших классов скрупулезно копировали элементы костюма, особенности кроя, силуэт, сочетание цветов, фактуру тканей и т.д. А младшие учащиеся более склонны к импровизации и стилизации. Эскизы у них получаются с поразительным чувством меры и вкуса. В результате этой работы у меня собралась внушительная папка с эскизами.

Еще одна очень интересная и увлекательная форма работы с детьми на уроках декоративной композиции – это лепка из глины. Малой пластикой я занимаюсь с детьми с 1990 года. В основном мы выполняли стилизованную народную глиняную игрушку. А теперь решили попробовать скульптурки барышень в народных костюмах. За образцы брались традиционные народные костюмы различных губерний России – Тамбовской, Рязанской, Курской, Воронежской, Московской. Конечно, в работе возникали определенные трудности, так как деталей у костюма очень много, а выразить в малой форме нелегко. Но основные пропорции, сочетание цветов, элементы декора при желании проработать можно. Мы работаем с серой глиной, которая часто встречается в нашей местности. Конечно, хотелось бы иметь печи для обжига изделий. Расписываем игрушки гуашью и темперой.

В работе с детьми над станковой композицией мы также использовали темы изучения народных традиций, обрядов, праздников. Дети очень живо и эмоционально откликнулись на предложение поработать над этой темой. Было собрано большое количество подготовительного материала (эскизы, рисунки, зарисовка). Итогом этой большой, кропотливой работы стал совершенно новое и увлекательное для нас дело

Областная коллегия управления
образования.
Август 2015 год,
мастер-класс

Детский коллектив «Сударушка» создан при активном участии родителей. Дети демонстрируют стилизованные народные костюмы на различных мероприятиях, районного и областного уровня. Все демонстрируемые костюмы сшиты по эскизам детей из натуральных современных и старинных тканей с использованием тесьмы, лент, кружева, бисера

**Выступление детского коллектива
«Сударушка»
На конкурсе талантов «Новое созвездие»**

Выводы:

1. Оригинальные формы изучения темы проекта позволяют обучающимся более грамотно в синтезе видов искусств изучать различные техники исполнения традиционного народного костюма.
2. Повышается интерес к культуре и истории родного края.
3. Вырабатывается потребность в дальнейшем

Рефлексия

Некоторые формы работы в силу возрастных особенностей детей требуют более углубленного изучения заявленной темы .

Посредством комплексных методик обучения выработалась оригинальная система диагностики художественно-творческих возможностей.

Доминантой педагогического процесса является развитие. Именно в создании условий развития, саморазвития учащихся и педагога заключается назначение педагогического процесса.

Сущность развития в педагогическом процессе мы понимаем прежде всего как последовательные изменения его участников: смену состояния деятельности, мотивов деятельности, эмоций и чувств, знаний, умений и т.д.

Так как развитие - процесс внутренний, судить о нем может прежде всего сам субъект развития, субъект деятельности. Оценка результативности, продуктивности развития, саморазвития осуществляется субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ, т.е. через рефлексию.

Таким образом, рефлексия в педагогическом процессе – это процесс и результат фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) состояния своего развития, саморазвития и причин этого.

Список используемой литературы

1. Захаржевская Р.В. История костюма. М., 2006.
2. Композиция в русском народном искусстве: учеб. пособие для студентов вузов/ В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006.
3. Долженкова М.И., Толмачев Ю.А. Тамбовская художественная культура: учебное пособие для вузов. Тамбов:Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.г

Список используемых интернет - ресурсов

1. nsportal.ru (социальная сеть работников образования)
2. <http://festival.1september.ru> (Литературные произведения на уроках лепки в школе искусств)
3. <http://www.pandia.ru> (профориентация)
4. <http://www.dissercat.com/content/russkii-narodnyi-kostyum-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskoi-aktivnosti-uchashchikhsya-detsko>
5. <http://knowledge.allbest.ru> (изучение народного костюма с младшими школьниками)
6. nauka-pedagogika.com (русский народный костюм как средство развития творческой активности)
7. schoolrm.ru (Этнохудожественное образование в современной художественно-образовательной деятельности детских художественных школ)