Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт»

<u>Методическая разработка</u>:

«Дидактическое обеспечение преподавания традиционной вышивки в росписи русской матрешки в системе дополнительного образования»

Педагог дополнительного образования
Пратасова Татьяна Александровна
Объединение «Декоративное искусство»

Г. Протвино
2020

Содержание

1.Введение. 3
1.1. Цель и задачи 3
1.2. Актуальность проекта. 4-5
1.3. Этапы проекта 5-6
2. Основная часть. **7**
2.1.Традиционная русская матрешка. … 7-8
2.2. Русская традиционная вышивка. Ее роль в народном костюме . . 8-11
2.3. Роспись традиционной русской матрешки с элементами вышивки…….. 11-15
2.4. Технологическая карта росписи русской матрешки с элементами традиционной вышивки…… 15-19
3. Заключение. . . . . ….....20

1. Введение

1.1. Цель и задачи

Цель проекта:

Развитие познавательного интереса, творческих способностей и технологических знаний в процессе изучения и росписи традиционной русской матрешки с использованием элементов русской народной вышивки.

Задачи проекта:

- воспитание художественной культуры, развитие интереса к народному творчеству, его традициям и наследию;
- привитие любви к традиционной русской народной вышивке
- развитие художественно-творческих способностей на примере изготовляемого изделия;
- создание эскизов вышивки для декора рубахи и передника, опираясь на народные источники;
- изучение технологии росписи матрешки с элементами традиционной вышивки.
- развитие чувства цвета, ритма в узоре;
- формирование и развитие эстетическо-творческих возможностей в процессе разнообразных видов деятельности: словесной, исторической, художественной и игровой;
- воспитание добрых и нежных чувств к русскому народному творчеству.

1.2. Актуальность проекта

Изучение традиций в народном искусстве достаточно актуально и всегда интересно. Они передаются из поколения в поколения.

В наше время изготовление и роспись матрешки не потеряло своей значимости. Матрёшка - это уникальная особенная поделка, которой Россия славилась всегда и сегодня не потеряла актуальность. Матрёшка - это добрый подарок для родных и друзей, лучший сувенир для туристов, выразительная игрушка, и уникальный предмет для коллекционирования. И это не случайно, поскольку матрешка дает много возможностей для творческого развития и рассматривается как средство для достижения педагогических задач.

С педагогической точки зрения матрешка может рассматриваться как средство для изучения народного костюма.

Как известно на Руси в давние времена у людей в разных местностях были свои особенности костюма, поэтому матрёшки имеют разные названия в зависимости от той местности, откуда она родом: Загорские, Семёновские, Полхов-майданские и другие. Все эти матрёшки отличаются друг от друга и имеют свои особенности: они демонстрируют особенности национальной женской одежды, характерные цвета и детали костюмов. Полюбуйтесь красавицами матрёшками. Каждая матрешка состоит из двух частей, а в ней оказывается еще фигурка, и так до 10-12 кукол. Матрёшка отражает образ русской женщины. Она одета в русский костюм. Русские женщины в старину ходили с покрытыми головами: это были платки, кокошники или вышитые повязки.

Раньше русские женщины носили очень длинные кофты, их называли рубахами. Они были под горло и с длинными рукавами, одного цвета. Поверх рубах носили очень длинные сарафаны, поэтому и у матрёшки ног не видно. Рубаха и сарафан украшены (вышиты)

различными узорами, иногда еще надеты бусы и другие украшения. Часто у матрёшки на сарафан надет фартук, он тоже всегда украшен цветами или узорами(русской вышивкой).

Сегодня матрёшку знают во всём мире, ее дарят на память о нашей стране. Эта игрушка – матрешка, стала традиционным русским сувениром. Со всего мира приезжают к нам туристы, чтобы полюбоваться богатыми традициями нашего народа.

1.3. Этапы проекта

Работу над творческим проектом можно разделить на три этапа: подготовительный, технологический, заключительный.

Подготовительный этап включал в себя:

- выбор темы проекта с учетом потребности в изделии; возможности изготовления в творческих объединениях дополнительного образования; наличия необходимых материалов, инструментов, оборудования, соответствия технологическим возможностям;
- выбор и анализ конструкции изделия с учетом оригинальности, доступности, эстетичности;
- разработка технологии изготовления изделия, составление технологической карты.

Анализ подготовительной работы показал целесообразность реализации проекта, результат которого востребован в детской аудитории, при изготовлении не требует больших затрат и отличается простотой выполнения.

Технологический этап включает в себя:

- выполнение операций, предусмотренных технологическим процессом.

При этом необходимо строго соблюдать последовательность выполнения операций, соблюдая правила безопасной работы.

Работы по проекту могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. Индивидуальная работа позволяет увидеть творческие возможности воспитанника, его предпочтение, меру художественно-эстетического вкуса. Коллективные работы способствуют развитию навыков совместной деятельности, позволяют выполнять трудоемкие работы и ускоряют сам процесс изготовления изделия.

Заключительный этап включал в себя:

- осуществление контроля качества;
- определение затрат на изготовление изделия;
- предложение возможных путей реализации.

Этапы реализации проекта:

- знакомство с традиционной русской матрешкой;
- знакомство с традиционной русской вышивкой;
- знакомство с народным костюмом;
- практическое выполнение изделия.

Источниками информации для работы послужили:

- литература отечественных авторов;
- ресурсы всемирной сети Интернет.

2. Основная часть

2.1. Традиционная русская матрешка

В каждой культуре есть знаковые символы, которые характеризуют ее и являются ее своеобразными хранителями. Один из таких символов русской культуры – это, без сомнения, матрешка, традиционная деревянная расписная кукла, отличающаяся особым «устройством»: внутри каждой матрешки прячутся идентичные ей куклы меньшего размера. Уникальность этой игрушки признана и любима не только в России, но и во всем мире.

Матрешка… Эта русская красавица покорила сердца любителей народной игрушки и красивых сувениров по всему миру. Сейчас она – не просто народная игрушка, хранительница исконной русской культуры: она и сувенир для туристов – памятная кукла, на фартучке которой тонко прорисованы игровые сценки, сюжеты сказок и пейзажи с достопримечательностями.

Возникновение этой деревянной куклы относят к концу XIX века. Считается, что ее прототипом послужила привезенная с японского острова Хонсю фигурка буддийского мудреца Фукурумы. Однако она была изготовлена не местными мастерами, а русским монахом, жившим на острове, так что в ее русских корнях можно не сомневаться!

Имя куклы, вероятнее всего, происходит от традиционного русского имени Матрена, корень которого в переводе с латинского означает «мать».

Первая матрешка, выточенная токарем Василием Звездочкиным, носила простую традиционную косыночку и исконно русское платьице. Она легко завоевала любовь сначала всей России, а затем и всего мира, когда в 1900 году отправилась на Всемирную выставку в Париж.

В наши дни матрешку «одевают» в замечательные наряды, повествующие целые истории, и придают ей самые разные облики. Сегодня это не просто традиционный русский сувенир, любимый туристами всего мира. Эта народная деревянная куколка может быть очень дорогим по стоимости, эксклюзивным предметом коллекционирования и даже объектом внимания известнейших дизайнеров. Так, например, пару лет назад модельеры с мировым именем поэкспериментировали над образом матрешки для журнала Vogue. Так появились матрешки от Yves Saint Laurent, Versace, Prada, Dolce&Gabbana, Валентина Юдашкина и других громких имен мира моды.

2.2. Русская традиционная вышивка. Ее роль в народном костюме.

Вышивка – это очень древнее рукоделие. Историки считают, что оно появилось одновременно с шитьем. Просто однажды какой-то первобытной мастерице пришла в голову гениальная мысль: использовать стежки не только для сшивания деталей, но и для их украшения. Наверняка и первыми вышитыми изделиями были шкуры животных, а в качестве ниток и бусинок использовались волокна

растений, жилы животных, камушки и ракушки. Зато теперь нам известновеликое множество разовидностей вышивки.

Русская традиционная вышивка один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, широко распространенный по всей территории России. Вышивка применялась для украшения скатертей, полотенец, подзоров, праздничного и повседневного костюма. Каждая губерния имела свои характерные орнаменты и типы вышивок. В традиционной русской вышивке, отличающейся большим разнообразием, как орнаментальных мотивов, так и технических приемов исполнения, можно выделить две основные группы.

К первой относятся вышивки, выполняемые по счету нитей ткани и поэтому тесно связанные с ее структурой. Наибольшее распространение получили такие счётные швы, как "набор", "счётная гладь», "роспись". Вторую группу традиционных русских вышивок составляют те их виды, швы которых не зависят от структуры ткани — тамбур, свободная гладь, владимирская гладь и швы, используемые в золотном шитье. Проект предусматривает изучение традиционных счетных швов.

Шов «набор» покрывает ткань плотно прилегающими друг к другу рядами стежков, выполненными швом «вперед иголку». На изнаночной стороне образуется негативный узор » (рис.1).

Счетная гладь *по внешнему виду напоминает "набор", однако техника выполнения этой вышивки совершенно иная. Если в "наборе" весь орнамент выявляется целиком, то у счетной глади он выполняется отдельными элементами, а это* позволяет вводить нитки разных цветов.

При вышивке счетной гладью стежки, заполняющие орнаментальную форму, укладываются параллельными рядами плотно друг к другу (рис.2).

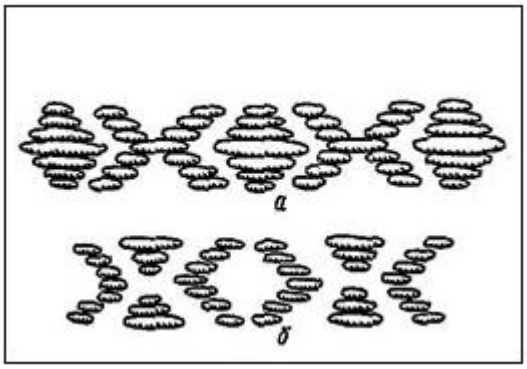

Рис.1

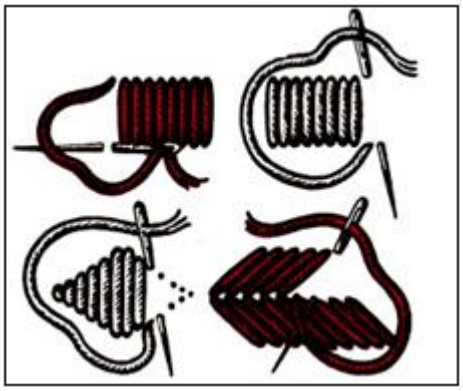

Рис.2

Иногда, счетной гладью заполняют внутреннюю часть узора, выполненного швом «роспись».

Шов «роспись» выполняют двукратным движением иглы с рабочей ниткой по всему узору (рис. 3). Сначала швом «вперед иголку» обводят контур узора, выполняя по пути мелкие детали, расположенные с внешней стороны контура.

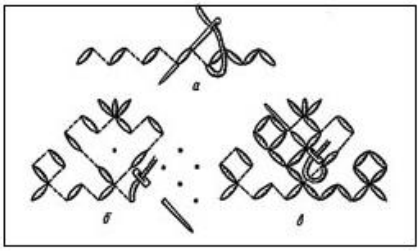

Рис.3

Затем, движением иглы в обратном направлении, заполняют пропущенные места и детали узора, расположенные внутри контура . Узор будет четким, если все прямые стежки будут одинаковы по длине, между стежками не будет просветов ткани, и рабочая нитка не закроет дважды один и тот же интервал.

«Роспись» - вышивка двусторонняя. Узор, выполненный на лицевой стороне, полностью повторяется на изнанке и строится из прямых (горизонтальных и вертикальных) и косых (диагональных) стежков.
Для большей выразительности узора мастерицы часто объединяли роспись с другими видами счетной вышивки — гладью или набором.

Русский народный костюм, являясь объектом материальной культуры, является и богатейшим творческим источником. Праздничная и будничная одежда с незапамятных времен имела сложное декоративное оформление, где важную роль играла вышивка и кружевная отделка.

Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и имела другое значение. По народному поверью, она должна была приносить человеку счастье, оберегать его от всяких злых сил, сближать с окружающей природой.

В проекте вышивкой украшался костюм матрешки: рубаха (рукава), платок сарафан и передник. В основном узоре использовались традиционные счетные швы: «набор» и «роспись». Декоративный шов и стебельчатый шов дополняли орнамент, а петельный шов и простой крест использовались для обработки края передника. Материалы для работы: деревянная заготовка (матрешка), краски (гуашь и акварельные), кисти колонок (№1,2,3), карандаш, ластик, наждачная бумага.

2.3. Роспись традиционной русской матрешки с элементами вышивки.

Первые русские матрёшки были очень разнообразны и по форме и по росписи. Среди ранних сергиево-посадских образцов помимо девушек в русских сарафанах с корзинками, серпами, букетиками цветов либо в зимних полушубках с шалью на голове, часто встречаются и мужские персонажи: жених и невеста, держащие в руках венчальные свечи, пастушок со свирелью, старик с окладистой бородой. Иногда матрёшка представляла из себя целую семью с многочисленными чадами и домочадцами.

В разное время создавались разные матрешки. Если ранняя матрешка стилистически была примитивна, то начиная с 20 века художники пытались использовать поверхность матрешки наиболее полно. Появился новый тип матрешки, который представлял собой картину в картине. Основой образа по-прежнему была молодая девушка, только теперь на ее передничке рисовали не цветы, а сюжеты русских сказок и пейзажи, а также исторические места.

Усложнение традиционной росписи матрешки привело к огромному разнообразию стилей и вариаций. Тенденция использования декоративных элементов, характерных для традиционных центров русской народной культуры, становятся все более популярной в росписи матрешек начала 20 века. Появляются куклы, расписанные под Гжель, Жостово, Хохлому.

Так называемая авторская матрешка появилась в конце 1980 и начале 1990 годов. В этот период очень многие художники в ногу с конъюнктурой рынка начали расписывать матрешки. Можно сказать, что перестройка подарила миру новый вид искусства - авторская роспись русской матрешки, которая является теперь частью многих российских и западных художественных коллекций.

Матрешка – это огромное художественное событие, которое требует осмысления. Это как скульптура и живопись, образ и душа России.

Характерная черта современной авторской матрёшки – её необычайная живописность. Её рисунок похож на цветистую ткань и создает призднично настроение.

Одной из основных тем росписи становится окружающий мир. Многие художники обращаются к мотивам из русской истории- от похода князя Игоря до современной истории. Получилось, что в матрёшке заложен огромный потенциал для передачи событий, развёрнутых во времени и пространстве. Это движение как бы на глазах возникает и так же на глазах может быть «свёрнуто и убрано» в футляр матрёшки. Очень часто современные художники обращаются к традиционным темам росписи матрёшки – «Семья», «Материнство».

Впервые мать с младенцем на руках изобразили в своих матрёшках мастера из села Крутец Нижегородской области. Подобной традиции росписи мы не встречаем в матрёшках раннего сергиевского типа, но в период расцвета авторской матрёшки эта тема стала активно развиваться.

С темой материнства связана идея успокоения, утешения, заступничества.

Это и колыбельная песня, спетая на ночь, и чудесная сказка, рассказанная уже подросшим детям. Сюжеты русских сказок, изображённые на фартуке матрёшки весьма разнообразны.

Иногда только одна сказка проиллюстрирована на одной матрёшке, иногда на каждой из вкладывающхся кукол мы увидим героев разных сказок, народных или авторских- Пушкина, Ершова, Аксакова, Толстого и др. Чем не замечательная книга сказок, сюжет которых подсказывают иллюстрации, логическая последовательность которых постепенно открывается на каждой из фигурок? И, как в книге, прослеживается замысел художника-автора, в отличие от неё открывается простор детской фантазии.

Очень часто художники рисуют на передниках матрёшки памятники архитектуры. Такая матрёшка – лучший сувенир, он напомнит о посещении того или иного места. Часто в орнаменте матрёшки встречается ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, памятники архитектуры Москвы, Владимира, Суздаля, Новгорода и многих других городов России.

Часто можно встретить матрёшку, расписанную под «гжель», «жостово», «хохлому», «палех». Иными словами, современная матрёшка как бы концентрирует всё богатство художественных традиций русского

прикладного искусства.

Авторская матрёшка по праву может считаться новым видом искусства, обогатившим мировое художественное наследие и ставшим желанным предметом коллекционирования для музеев и частных собирателей.

Матрёшка – это явление большого художественного значения, это произведение одновременно и скульптурное и живописное, это душа и образ России.

2.4. Технологическая карта росписи русской матрешки с элементами традиционной вышивки.

1. Шлифовка шкуркой по деревянной заготовке (матрешке).
2. Грунтовка клейстером.
3. Шлифовка мелкой шкуркой.
4. Нанесение осовных контуров будущей матрешки простым карандашом.
5. Прорисовка головного убора (карандашом).
6. Прорисовка мелких деталей.
7. Подмолевочный этап (нанесение основных цветовых пятен, покрытие рисунка в соответствии с задуманным образом).
8. Роспись платка,рубахи, сарафана.
9. Вышивка на детялях одежды (рукавов рубахи, платка, сарафана).
10. Прорисовка мелких деталей рисунка (контуры лица, глаз,одежды, деталей и складочек).
11. Роспиь лица матрешки.
12. Лакировка изделия (матрешки).

№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображеие	Инструменты, приспособления
1.	Подготавливаем инструменты к работе, шлифуем заготовку (грубой) мелкой наждачкой.		Деревянная заготовка (матрешка), краски (гуашь и акварельные), кисти колонок (№1,2,3), палитра, карандаш, ластик, наждачная бумага, лак.
2.	Нанесение осовных контуров будущей матрешки простым карандашом.		
3.	Подмолевочный этап (нанесение основных цветовых пятен), сначала покрываем платок матрешки желтым и оранжевым цветом.		
4.	Закрашиваем листья зеленым цветом.		

4.	Разживляем листья, (техника лессировки).		
5.	Разживляем цветы на платке (техника лессировка), далее обводка всех элементов, в конце добавляем усики.		
6.	Закрашиваем рубаху и фартук матрешки белым цветом.		
7.	Закрашиваем сарафан красным цветом.		

8.	Делаем обводку матрешки (платка, сарафана, рубахи).		
9.	Декорируем фартук, наносим рисунок.		
10.	В нижней части фартука рисуем вышивку, прорабатываем узор.		
11.	Рисуем вышивку на рукавах матрешки, декорируем сарафан.		

12.	Оживка, деталировка (прорисовываем на матрешке самые мелкие детали).		
13.	Роспись букета (Сначала закрашиваем цветом цветы и листья , затем делаем лессировку, обводку цветов и листьев, в конце добавляем усики и былинки).		
14.	Росписи лица (рисуем глаза, нос, губы, брови, в конце добавляем румянец матрешке)		
15.	Готовое изделие. (Осталось только покрыть лаком, и наша русская красавица готова!)		

3. Заключение

При реализации проекта были изучены:

- традиционная вышивка;
- традиционный народный костюм;
- русская матрешка.

Эти три вида народного творчества неразрывно связаны между собой и относятся к традиционной культуре русского народа. Несомненно, изучение традиционной вышивки в учреждении дополнительного образования способствует развитию эстетического вкуса, а работа над костюмом матрешки является захватывающим творческим процессом.

Да и самой любимой куклой (матрешкой) всегда будет только та, что сделана своими руками, оживлена собственной вдохновенной фантазией, которая отразилась в ее одежде. Пусть в ней не будет безукоризненно симметричных линий и четко вырисованных черт, зато в ней будет что-то такое, от чего теплеет взгляд и нежной волной наполняется сердце. В этом творении рук человеческих чувствуется то, что мы называем душой.

Традиционный, веками накопленный художественный - эстетический опыт народно – художественных промыслов является уникальным в своем роде школе воспитания. Занятия традиционным творчеством, в частности, вышивкой и росписи деревянной куклы (матрешки), способствуют приобщению учащихся к культурному наследию народов, духовно – нравственному развитию, возрождению национальных ценностей.

Развитие данного проекта я вижу в изучении декоративных особенностей традиционного народного костюма в разных губерниях России. Создание коллекции кукол (матрешек) в народных костюмах даст возможность участвовать в выставках и ярмарках декоративно-прикладного творчества.

Литература

1. Барадулин В.А., Танкус О.В. Основы художественного ремесла. М., 1978.
2. Берстенева Е.В., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками. М., 2010
3. Божьева Н. П. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность. Московское художественное училище прикладного искусства. М., 2008.
4. Гордеева В.И. Русская народная одежда. Альбом. М., 1974
5. Дурасов Г.П. Яковлева Г.А. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – М., 1990.
6. Иванова А.А. Ручное вышивание. М. Культура и традиции, 2004
7. Клиентов Алексей, Народные промыслы. Белый город, М., 2003.
8. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки.- М.: Наука,1978.
9. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. М., 1988.