

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРИЕМАМ СТИЛИЗАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ИЗ
ТЕКСТИЛЯ**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
профиль Изобразительное искусство и Мировая художественная культура
очной формы обучения, группы 02021305
Гунченко Марии Геннадьевны

Научный руководитель
доцент, член СХ России
Фёдорова В.О.

БЕЛГОРОД 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТИЛЮ	11
1.1. Исторические особенности художественной обработки ткани.....	11
1.2. Методика обучения техникам художественного текстиля	18
ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТИЛЮ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ	28
2.1. Психолого-педагогические особенности учащихся 6-8 классов на внеклассных занятиях по декоративно-прикладному искусству.....	28
2.2. Организация занятий по художественному текстилю с целью обучения приемам стилизации в процессе творческой работы подростков над декоративной композицией.....	35
ГЛАВА III. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ – ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ТКАНИ	48
3.1. Творческие поиски и методика выполнения текстильной декоративной композиции «Рождество».....	48
3.2. Основные технологические и художественные особенности работы над текстильной декоративно композицией.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	64
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	66
ПРИЛОЖЕНИЯ	70
ПРИЛОЖЕНИЯ 1	71
ПРИЛОЖЕНИЯ 2	74
ПРИЛОЖЕНИЯ 3	76
ПРИЛОЖЕНИЯ 4	77
ПРИЛОЖЕНИЯ 5	103

ВВЕДЕНИЕ

Всестороннее развитие личности и сегодня остается одной из важнейших задач на занятиях изобразительного искусства и художественного творчества. В процессе знакомства с различными видами творческой деятельности ребенок получает первые художественные впечатления. Искусство призвано пробудить в маленьком человеке высшие чувства, помочь ему правильно воспринимать прекрасное, научиться «общению» с произведениями мастеров. Главной задачей художника является привлечь внимание зрителей, по-новому посмотреть на окружающий мир, увидеть в обычных предметах необычную суть.

На уроках изобразительного искусства, в кружковой работе, особенно на первоначальном этапе обучения при построении композиции, среди определяющих факторов можно выделить художественное обобщение. Особая обобщенность формы, специфическая выразительность деталей присущи изображению, выполненному при помощи стилизации в процессе декоративного рисования, а также при выполнении эскиза изделий декоративно-прикладного искусства. При этом натурным рисованием можно смело называть реалистическое изображение предметов, объектов и явлений окружающего мира. А декоративным рисованием принято называть изображение, в котором присутствует творческая переработка, специально продуманные изменения образов предметов при помощи стилизации или художественного обобщения, иногда применяя народные традиции, творческие находки мастеров искусства.

В процессе разработки различных декоративных композиций и применения метода творческой стилизации предполагается преобразование реалистического объекта в художественный символ. Таким образом, в процессе занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством дети учатся творчески преобразовывать реально существующие предметы, объекты природы и окружающего мира. Основной задачей будущего

художника в данном процессе становится создание нового художественного образа, который может обладать повышенной выразительностью и декоративностью. Истинно новым становятся такие творческие образы, которых нельзя встретить в окружающей действительности.

Одним из необходимых средств, при создании художественного образа в процессе разработки декоративного изображения считается стилизация. Стилизацией можно назвать способ творческого отражения предметов и объектов действительности в процессе их художественной переработки и специального видоизменения при минимально или максимально возможном необходимом творческом обобщении. Обобщение, как особый принцип отражения общих признаков явлений и объектов окружающего мира способствует более четкой ориентации в мире вещей и людей, нахождению сходства в различных материальных объектах, помогает более точному и глубокому восприятию самого себя и других людей. Таким образом, можно отметить, что стилизация - это такой способ преобразования действительности, при котором у учеников формируются фундаментальные знания о способах изображения, развивается художественно-обобщенный способ мышления и восприятия действительности, складываются особые представления об образном отражении окружающего мира, воспитывается понимание особенностей авторского или национального стиля.

Стиль как неизменная и устойчивая составляющая объектов национальной культуры, диктует принципы стилизации в конкретных видах декоративно-прикладного искусства. Н.М. Сокольникова, В.Н. Крейн в своем исследовании «История стилей в искусстве» определяют стиль как «художественное выражение восприятия мира, свойственного людям определенной эпохи и страны. В нем получает зримое воплощение историческое и национальное своеобразие художественной культуры» [37,с.165].

Основой обучения изобразительной грамоте принято было считать рисование с натуры, однако на учебных предметах в художественных

школах и школах искусств («Декоративная композиция», «Декоративное рисование») появляется возможность обучения детей художественной интерпретации объектов реального мира. Отдельные элементы, этих учебных предметов с успехом применяются и в практике общеобразовательных школ.

У учителей изобразительного искусства часто возникает вопрос: действительно ли существует необходимость обучения детей стилизации изображения, если они ещё недостаточно овладели элементарной изобразительной грамотой. Ответ на этот вопрос скорее не будет однозначным. Но можно предположить, что, считая «стилизацию» и «декоративность» особой качественной особенностью творческого произведения, определяемую его композиционно-пластическим и колористическим строем, можно попытаться доказать, что изучая приёмы стилизации в процессе обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству, обучающемуся будет не так сложно разбираться в законах изобразительной грамоты, а также проще развивать свой творческий художественный вкус, свои творческие способности.

Как показала практика, занятия детей художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством существенным образом воздействует на их сознание, формирует мировоззрение, стимулирует творческое развитие личности.

В современной художественной педагогике отдельных моментов обучения стилизации в изобразительном искусстве касались Э.М. Белютин, В. С. Кузин, Б.Ф. Ломов, Б. М. Неменский, И. Г. Орловский, Н. Н. Ростовцев, Е. Е. Рожкова, Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова, Е. В. Шорохов. При этом, применительно к школьной практике, чаще всего это относилось к методическим особенностям проведения уроков декоративного рисования, сводилось к обучению принципам стилизации растений, фигуры человека и животных, для создания композиций по мотивам народных промыслов нашей страны: Гжели, Городца, Жостова, Мстеры, Хохломы, и др., при знакомстве с образами и традициями создания русских народных игрушек:

дымковской, филимоновской; матрёшек: Загорской, Семёновской, Полхов-Майдановской и др.

Методики декоративного рисования вышеуказанных авторов несомненно содержат множество замечательных практических советов, показывают особую ценность знакомства учащихся с процессом создания изделий народных промыслов. В работе кружков декоративно-прикладного искусства применяется на современном этапе огромное количество методических находок, используются авторские программы. Они касаются обучения различным видам и техникам декоративно-прикладного искусства. Однако, для обучения детей процессу обучения приемам стилизации для создания целостной декоративной композиции в области художественного текстиля недостаточно разработана методическая система обучения, и, значит, не решена одна из **проблем** современной художественной школы, которая заключается в том, что педагоги очень редко используют в практике обучения детей декоративно-прикладному искусству всестороннее изучение приемов стилизации при создании творческих композиций.

Актуальность данного исследования состоит в решении данной проблемы.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы выделить и систематизировать принципы стилизации в декоративно-прикладном искусстве, а также показать эффективность использования элементов создания декоративной композиции в области обучения детей художественному текстилю.

Объект исследования - процесс формирования у обучающихся умений выполнять декоративные стилизованные композиции на примере произведений художественного текстиля.

Предмет исследования - приёмы и методы обучения стилизации в декоративно-прикладном искусстве.

Гипотеза исследования - обучение детей приемам стилизации на занятиях декоративно-прикладным искусством будет эффективным если:

- педагог сможет разъяснить учащимся суть понятия «стилизация в декоративно-прикладном искусстве»;

- процесс обучения стилизации в работе над произведениями художественного текстиля будет основан на наблюдении объектов окружающего мира, изучении аналогов произведений мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, получении знаний о возможных принципах и способах построения декоративной композиции; формировании умения преобразовывать реальные образы в типическо-обобщенные художественные образы;

- будет соблюдаться последовательность освоения обучающимися сведений о стилизации в декоративно-прикладном искусстве в процессе выполнения специально разработанной системы заданий и практических упражнений и работы над творческой композицией.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретические источники, методическую литературу по теме исследования;
2. Изучить исторические особенности развития декоративной композиции в искусстве и конкретно в художественном текстиле;
3. Выявить методические особенности работы над стилизованными изображениями в процессе создания изделия декоративно-прикладного искусства и определить значимость освоения приемов стилизации для учебного процесса;
4. Разработать специальную систему по обучению приемам стилизации при создании декоративной композиции художественного текстиля
5. Изучить возможности практического применения знаний о принципах стилизации в создании произведения в области художественного текстиля.

Методологической основой исследования стали основные научные положения психологии, художественной педагогики, методики преподавания декоративно-прикладного и изобразительного искусства, теории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, разработанные Л.С.Выготским, Н.П.Бесчастным, Е.И.Игнатьевым, В.С.Кузиным,

В.И.Костиним, Г.М.Логвиненко, Б.М.Неменским Н.М.Сокольниковой,
Н.Н.Ростовцевым, Т.Я.Шпикаловой, А.С.Хворостовым.

В данном исследовании были использованы следующие методы:

- методы теоретического анализа;
- педагогическое наблюдение;
- изучение и анализ современного педагогического опыта;
- беседа с учащимися;
- анализ современных методических разработок, пособий, учебных программ для внеклассных занятий по декоративно-прикладному искусству;
- наблюдение и анализ творческой деятельности учащихся (рисунки, эскизы, творческие изделия), анализ самостоятельной работы обучающихся;
- экспериментальный метод - метод психолого-педагогического эксперимента с целью выявления количественных и качественных результатов.

Научная новизна исследования:

Была сделана попытка научно обосновать принципы обучения приемам стилизации обучающихся на кружке декоративно-прикладного искусства, были определены психолого-педагогические основы формирования навыков создания стилизованной композиции в области художественного текстиля.

Теоретическая значимость исследования:

1. Проанализирован исторический процесс декоративной композиции в художественном текстиле;
2. Выявлены принципы стилизации в декоративно-прикладном искусстве.

Практическая значимость исследования:

Разработана система заданий и упражнений по освоению методов и приёмов создания стилизованных композиций в декоративно-прикладном искусстве, которая может быть использована в художественных школах, школах искусств, в кружковой работе в общеобразовательной школе. Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы при

разработке учебных пособий по обучению декоративно-прикладному искусству, художественному текстилю.

Достоверность исследования: опора на результаты исследований по педагогике, психологии, методике преподавания декоративно-прикладного и изобразительного искусства (в соответствии с темой данного исследования), а также теоретические и экспериментальные результаты данного исследования, которые позволяют создавать методологический подход к решению поставленной проблемы с применением разнообразных методов исследования, целей, задач и логике работы по опытно-экспериментальной проверке основных положений исследования.

Апробация выпускной квалификационной работы и внедрение результатов исследования были осуществлены в процессе педагогической деятельности на занятиях по декоративно-прикладному искусству со школьниками среднего звена.

База исследования: МБОУ «Гимназия №5» г. Белгорода

Этапы исследования:

Этап 1. На первом этапе была определена тема исследования, была сформулирована проблема исследования, его аппарат.

Этап 2. В 2016 -17 учебном году была разработана модель проведения эксперимента на базе МБОУ «Гимназия №5» г. Белгорода

На данном этапе определялось содержание методов и приемов по изучению приёмов стилизации в декоративно-прикладном искусстве, оформилась основная мысль творческой части выпускной квалификационной работы.

Этап 3. На третьем этапе, в 2017-18 году был проведён педагогический эксперимент по обучению детей 6-8 классов особенностям стилизации в декоративной композиции. По окончании эксперимента были подведены итоги, была оформлена текстовая часть дипломной работы, выполнена творческая часть диплома.

Структура выпускной квалификационной работы:

ВКР состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, приложения.

Полный состав ВКР:

1. Теоретическая часть (в теоретической части содержится материал по истории развития художественного текстиля, видов художественного текстиля, применяемых в практике кружков декоративно-прикладного искусства в общеобразовательной школе).
2. Методическая часть (в методической части приводится описание экспериментальной работы с учащимися 6-8 классов МБОУ «Гимназия №5» г. Белгорода с приложениями (элементы программы «Волшебные лоскутки», методические материалы, фото творческих работ учащихся).
3. Творческая часть (в творческой части ВКР представлен поисковый материал, разработка эскизов и творческое изделие – декоративная текстильная композиция «Рождество»).

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТИЛЮ

1.1. Исторические особенности художественной обработки ткани

В наши дни, как и многие столетия назад, вокруг себя люди создают привычное окружение, которое поможет защитить человека от зыбкости мира. К таким вещам, которые могут выполнить эту функцию, вполне можно отнести полотно, ткань как защиту, оболочку или покров. Ткань постоянно окружает человека в его жизни: люди облачены в одежду: они засыпают и просыпаются, ходят на работу и посвящают себя отдыху, живут и умирают в окружении тканей, она, как вторая кожа, рядом всегда, постоянно присутствует в жизнедеятельности человека. Ткань в одежде призвана сохранять тепло, создавать уют, придавать определенное настроение, она может стать пропуском в конкретные общественные места (имеется ввиду так называемый «dress-code»). Ткань может рассказать о своем хозяине, о его социальной, культурной, религиозной и национальной принадлежности, поведать о его предпочтениях и привычках, об увлечениях и даже темпераменте, и о многом другом. В современных условиях в ряде регионов наблюдается возрождение традиционной культуры, в связи с этим традиционное искусство художественной обработки ткани начинает завоевывать новую роль.

Изучение культуры художественной обработки ткани, ее специфики и особенностей существования в современном мире, изучение традиций различных видов художественной обработки ткани (вышивка, ткачество, роспись ткани (батик), лоскутное шитье, набойка, кружево и др.) проясняет ее связь с основами мировоззрения человека, его духовной культурой. Это показывает важность художественной обработки ткани, как атрибута культуры, явления культурно-исторической памяти нации.

Культура художественной обработки ткани помогает исследователям выявить изменения, происходящие в мире, определить отдельные инвариантные компоненты, лежащие в основе существования представлений об определенности, устойчивости и упорядоченности.

Требования современной жизни отражаются и на технологических особенностях обработки ткани. Производство ткани в промышленных условиях, применение новейших научных разработок ведут к появлению новых функций, форм, видов ткани, а также способов и методов ее художественной обработки. Постоянным требованием в эстетике художественной обработки ткани считается ее декорирование, украшение. Культура обработки ткани – тема многогранная, поэтому ее различными аспектами занимаются этнологи, искусствоведы, археологи, историки, а также художники-практики декоративно-прикладного искусства.

Изучение художественной обработки ткани в русской культуре и искусстве: ткачество, прядение, изготовление одежды берет начало в XIX – начале XX века. Исследованием древнего ткачества и плетения на примере археологического текстиля в России стали заниматься с конца XIX века. В результате изучения древнего текстиля появился метод классического структурного анализа текстиля в археологии и этнографии (Ефимова, В.Г. О.И. Давидан, А. Нахлик, Л.В. Шапошников).

Проблемы ткачества и узорного прядения стали объектом изучения исследователей Е.В. Арсеньевой, Н.П. Гринковой, А.Н. Курилович, Н.И. Лебедевой, В.С. Молчанова, В.И. Смирнова, Е.Ф. Фурсова. В результате специальных этнографических исследований были найдены принципы восточнославянского ткачества и прядения, определена их роль в народной культуре славянской культуры. Искусством гобелена интересовались ученые Н. Бирюкова, Т.Т. Коршунова, С.М. Мурызина.

Особо следует отметить монографию Н.Н. Соболева «Очерки по истории украшения тканей», которая посвящена истории тканей.

Одним из основополагающих элементов в культуре художественной обработки ткани является орнамент. История происхождения и развития орнамента огромна и разнообразна, но особенности развития этого культурного феномена в современной культуре считается не до конца изученным в наши дни. Орнаменты и народные узоры чаще всего рассматриваются в качестве определенного исторического этапа развития изобразительного искусства. Историческим особенностям развития искусства орнамента посвящены исследования Л.М. Буткевич, Т.М. Соколовой, В.В. Стасова, И.Тэна и др. Особое значение для эстетики орнаментального искусства имеет работа М. Кагана «О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории», в которой орнаменту отводится роль прикладного вида искусства, декора, украшения изделий, произведений декоративно-прикладного искусства.

Культура и эстетика художественной обработки ткани является особым видом деятельности человека, который направлен на создание изделий из ткани, соответствующих не только функциям обычных бытовых нужд, но и потребностям эстетического наслаждения.

«Художественная обработка ткани понимается как творческая деятельность по законам красоты, направленная на изготовление изделий из ткани, служащих для оформления быта и интерьера (одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, вышивка, батик, кружево и т.д.) с использованием ручного и промышленного производства, а также современных компьютерных технологий» [27, с.36.].

В историческом развитии искусства обработки тканей каждая эпоха оставляла свой отпечаток. Кроме того, в разных культурах художественная обработка ткани показана в разнообразии форм, видов, методов: набойка, ткачество, ковроткачество, роспись ткани (батик), вышивка, лоскутное шитье, кружево и др. Для разных времен и народов характерным является преобладание конкретного способа или разновидности обработки ткани, который представляет собой особую культурную форму. Традиционными

формами обработки ткани считается ткачество, кружевоплетение, шитье, отделка ткани декорированием и др.

Ткачество считается одним из самых древних видов художественной обработки тканей, но ему предшествовало плетение. Ткачество же стало возможным тогда, когда короткие нити для плетения были заменены на длинные. Согласно древней мифологии ткачество считалось делом богов.

На Руси существовал такой вид художественной обработки ткани, как ручная набойка – особый вид крестьянского домашнего ремесла. Впоследствии в связи с развитием русского льноткачества в конце XVIII века набойка видоизменяется, начинает использоваться в промышленном производстве тканей. В целом для искусства художественной обработки ткани в нашей стране отличительной особенностью является взаимосвязь различных форм и разновидностей традиционных народных промыслов.

Техника лоскутного шитья как одна из разновидностей художественной обработки ткани известна во многих странах с древних времен. Она сводится к составлению различных композиций - мозаичных узоров, и не только, из кусочков ткани, как однотонных, так и с рисунком или орнаментом.

Родиной лоскутного шитья или «печворка» традиционно считают Англию. Этот недорогой и практичный вид декоративно-прикладного искусства получил распространение в Англии, где начиная с XVI века появились замечательные яркие хлопчатобумажные ткани из Индии. Отличительным признаком богатства в доме было индийское одеяло, декорированное вышивкой или роскошным набивным рисунком. При этом настоящие индийские товары были очень дороги, поэтому английскими фабриками – мануфактурами было организовано очень быстро производство подделок – индийских одеял местного производства, но сделанных из привозных тканей. С 1712 года правительство Англии запретило ввозить и продавать ситец из Индии и изделия из него для того, чтобы дать толчок к

развитию отечественной мануфактурной промышленности. С этого времени лоскутное шитье сделало «рывок» в развитии в стране.

Привозные хлопковые ткани стали контрабандными и очень дорогими. Остатки от шитья одежды бережливые жители Англии использовали в изготовлении аппликаций для льняных или шерстяных полотен. Не выбрасывались даже самые мелкие лоскутки: они собирались в узорчатые композиции, составляя единое полотно.

Тем не менее, история происхождения лоскутного шитья имеет гораздо более древние корни. В национальном музее Каира представлен образец орнамента, который составлен из кожаных фрагментов шкур газели. Ученые назвали датой его возникновения 980 г. до н. э. В музее г.Токио находится старинный наряд примерно такого же возраста с использованием лоскутных узоров. Английским археологом А. Штейном в 1920 году был найден буддийский ковер, который датируется примерно IX веком, который был изготовлен монахами из большого количества кусочков одежды паломников.

В Европе история развития лоскутного шитья также имеет свои особенности. Было предположение, что лоскутное шитье берет начало на Востоке, а первые произведения были привезены рыцарями, возвращавшимися из крестовых походов, которые везли с собой трофеи (знамена, одежду и ткани). Уже в конце XVIII века, переселенцы из Англии, Германии и Голландии привезли традиции лоскутного шитья в Америку, где позже эта техника была значительно усовершенствована и стала буквально национальным видом творчества.

Традиции лоскутного шитья начали складываться в России в XIX веке, связаны они с появлением на рынке дорогостоящего заморского ситца. Отличительными особенностями отечественного лоскутного шитья являются динамичность композиции, преобладание теплого колорита, богатство пластичных форм и использование разнообразия фактуры, широкой гаммы цветов. В нашей стране такой вид творчества получил название лоскутной

(ситцевой) мозаики. В композициях, выполненных в технике лоскутного шитья, на лицевой стороне нет видимых швов.

Своего расцвета это лоскутная мозаика в нашей стране достигает в конце XIX в. Это объясняется началом производства ситцевой ткани на мануфактурах машинным способом и появлением в стране дешевой хлопковой ткани с набивным рисунком.

В русской традиционной одежде самое большое распространение получили ситцевые сарафаны и рубахи. Декорировали их, как правило, лоскутными узорами. Экономные женщины могли из крошечных кусочков ткани, оставшихся после шитья одежды, делать множество красивых и полезных в быту изделий: занавески, одеяла и подушки, коврики и др.

Эти лоскутные узоры наибольшее распространение получили в деревенском быту, поэтому их часто называли техникой «деревенских узоров» - простыми узорами, мозаикой из контрастных ярких по цвету геометрических форм (треугольников, полосок, квадратов). Особо следует отметить технологии объемного лоскутного шитья, характерные именно для русской техники.

Такая технология сводится к следующему: все кусочки ткани вырезаются по специальному лекалу в виде заданной композиции круга или квадрата, группируются треугольниками, затем формируются рядами, а после по периметру пришиваются к основе, в качестве которой выступает плотная ткань. Другой способ следующий: материя режется на длинные тонкие полосы, из которых скручиваются жгуты и плетется шнур-косичка. Разноцветные косички выкладывают в конкретный узор на ткань-основу сшиваются друг с другом.

Ближе к концу XX века (а конкретнее в 70-е годы) начался бум моды на украшения, декор одежды и интерьеров в фольклорном стиле, в русле которого вновь появился интерес к лоскутному шитью и аппликации из ткани. Этим видом искусства стал интересен для исследователей и музеев, которые начали коллекционировать образцы изделий.

В настоящее время собраны целые коллекции лучших образцов народного искусства в области лоскутного шитья. Хранятся эти изделия в Государственном Русском музее (г.Санкт-Петербург), во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (г.Москва), Музее ивановского ситца и др. В настоящее время лоскутная техника привлекает большое количество современных художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Во многих городах России любители и профессионалы этого вида творчества организовали свои объединения и клубы, представители которых проводят совместные мероприятия: выставки и фестивали, реализуют, вплоть до международных. Из кусочков ткани можно сделать самые разные вещи: картины, панно, тряпичных кукол, покрывала, подушки, одеяла, занавески, скатерти, прихватки, коврики, жакеты, жилеты, сумки и др. (см.Приложение1).

История лоскутного шитья продолжается и сегодня. Во многих странах мира это ремесло заново возрождается, многие народы и страны начинают претендовать на место исторической родины лоскутного шитья. Но вернее будет считать аппликацию из ткани искусством интернациональным, то есть принадлежащим всему миру. Как и другие известные способы художественной выразительности, этот вид творчества может выступить в качестве доступного понятного языка взаимодействия людей разных наций и конфессий.

Современный художественный текстиль – это особое высокотехнологичное изделие, как и раньше, защищающее человека от условий внешней среды, участвующее в создании комфорта, соответствующие вкусу эстетическим потребностям человека.

В наши дни ручного труд стал редкостью в искусстве текстиля. Уже давно существует серийное производство текстильной продукции: кружева батика, ковров, гобеленов. Современные технологии обработки ткани включает в себя непосредственную связь с последними достижениями науки

и использованием высоких технологий в текстильном производстве. Революционные изменения в современном текстиле находятся в тесной связи с сохранением и развитием народных традиций по художественной обработке ткани.

Ручная работа дорого ценилась во все времена, она несла в себе мощный потенциальный момент, в связи с тем, что мастер вкладывает в нее всю свою душу. В настоящее время доля текстильных материалов, вышитых, расписанных, сотканых вручную и др. стала значительно меньше. Этими видами творчества чаще всего продолжают заниматься художники-профессионалы. Тем не менее, интерес к ручным способам художественной обработки ткани не только сохранился, но и возрос. Все сохранившиеся виды традиционной художественной обработки текстиля приводили к появлению чувства гармонии человека с окружающей средой, что бы за вид творчества это ни был: роспись, набойка, вышивка,— это все было выполнено в соответствии с человеческими чувствами и ощущениями. Современные технологии в текстиле несут на себе печать общества потребления – некоторого рода экспансию, однако возврат к традиционной эстетике художественной обработки ткани подтверждает желание сократить распространение этой экспансии.

1.2. Методика обучения техникам художественного текстиля

Приобщение учащихся к народным промыслам и декоративно-прикладному искусству, обучение их специфической технике создания изделий ДПИ, отвечающих требованиям современной эстетики, являются актуальной задачей художественного образования на сегодняшний день.

Одним из распространенных видов ручного труда является работа с тканью. Ткань считается доступным и привычным материалом для детского творчества. В истории декоративно-прикладного искусства различных народов мира существуют сложившиеся традиции применения крошечных лоскутов, остатков от пошива одежды, для декорирования текстильных изделий. Присущее декоративным композициям творческое начало и технический уровень его реализации позволяют оценить лоскутное шитье в качестве самостоятельного вида декоративно-прикладного искусства.

Работа по художественной обработке текстиля (аппликации или коллажи из ткани, изготовление мягких игрушек, освоение техники лоскутного шитья) присутствует в образовательных программах средней школы по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству. Разработан ряд методических пособий и учебников (Т.Н. Геронимус, Н.А. Горяева, Е.А. Турбина, Т.Н. Проснякова, Н.Н. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова, И.А. Цирулик, В.В. Ячменева и др.). Однако, данный вид работы находит отражение лишь в отдельных учебных темах или небольших разделах. В рамках школьной программы есть возможность ознакомить обучающихся с художественными возможностями лоскутного шитья, текстильной аппликации или коллажа, но в связи с недостатком учебного времени, детей невозможно обучить грамотному составлению творческих композиций.

Наиболее приемлемым можно считать вариант, когда учащиеся, получив в общеобразовательной школе начальные сведения о различных направлениях декоративно-прикладного искусства, в дальнейшем могут

более глубоко освоить выбранные направления ДПИ в условиях дополнительного художественного образования: в кружковой работе, на факультативах или в студиях, мастерских, при разнообразных учреждениях дополнительного и основного образования, и детских школах искусств.

Обучение технике текстильной аппликации, коллажа или технике лоскутного шитья в условиях дополнительного художественного образования встречается не очень часто. На сегодняшний день педагоги разработали отдельные авторские методики, разработали методические материалы для обеспечения образовательного процесса.

Педагоги используют множество форм и методов работы с учащимися на занятиях декоративно-прикладным искусством, в частности художественной обработкой ткани. Применяя на занятиях ДПИ разнообразные учебно-воспитательные приемы, педагог может воздействовать на формирование у детей знаний, умений и навыков в конкретной области художественного творчества и декоративно-прикладного искусства, сформировать интерес к творческой деятельности.

Для организации внеклассных занятий по художественной обработке текстильных материалов преподаватели чаще всего используют стандартные формы обучения: объяснение, беседа, наглядный показ, однако очень многое в учебно-воспитательном процессе находится в зависимости от творческого потенциала и фантазии самого педагога. На внеклассных занятиях по декоративно-прикладному искусству преподаватели с успехом применяют различные нестандартные педагогические формы их проведения: сказки или легенды, инсценировки и путешествия, применяется музыкальный и литературный ряд, могут проводиться интегрированные занятия.

Кроме того, педагог может активно использовать мультимедиа, проводить занятия в форме лекции или круглого стола, доклада с демонстрацией настоящих произведений искусства - предметов ДПИ, фотоматериалов, экскурсий в творческие мастерские художников-

прикладников, на выставки или в художественные музеи, участие в тренингах или в мастер-классах.

Методика проведения занятий по художественной обработке ткани во внеклассной работе в общеобразовательной школе отличается от подобного типа занятий в школе искусств или художественной школе.

Организация тематических экскурсий проводится с целью наиболее наглядного понимания определенных технических возможностей и технологии работы в материале, с целью получения представления о разновидностях художественного текстиля, знакомства со специфическими особенностями работы художника-прикладника по ткани.

Экскурсии можно проводить в художественных музеях, на предприятиях народных промыслов, в творческих мастерских художников-прикладников, и др. Итогом экскурсий обычно выступает круглый стол или беседа, которые помогут педагогу понять, в какой мере обучающиеся восприняли все услышанное и увиденное.

Беседы применяются тогда, когда необходимо обсуждение основных сведений по предмету и приобретение детьми необходимых знаний. Беседы могут быть организованы и самим педагогом, и по просьбе обучающихся. Методика организации занятия-беседы по определенному виду декоративно-прикладного искусства должна соответствовать основному требованию: всем учащимся необходимо принимать участие в беседе. Для организации беседы педагогу нужно четко разработать порядок вопросов и примерных ответов на них, чтобы можно было направить беседу в нужное направление.

Одной из форм проведения внеклассных занятий для учащихся старших классов может выступить лекция. Лекция предполагает научную направленность, часто подключается видеоряд или используются репродукции. Теоретический материал для учащихся нужно выстраивать в занимательной и простой форме. Лекции касаются достаточно конкретного круга вопросов. Проводить занятия в форме лекций могут как сами педагоги,

так и приглашенные специалисты: мастера декоративно-прикладного искусства, художники, искусствоведы.

Доклады, выполненные самими учащимися, направлены на формирование творческой активности, самостоятельности, побуждают детей к исследовательской деятельности. Доклады по заданной теме в области декоративно-прикладного искусства целесообразно сопровождать наглядным материалом. Для повышения активности при выполнении детьми докладов и сообщений необходимо темы подбирать в соответствии с возможностями учащихся.

В большей степени активность учащихся может проявиться при использовании инсценировки. Такая форма проведения занятия вдохновляет детей, может повысить степень интереса к конкретному виду декоративно-прикладного искусства. Эта форма проведения занятия позволяет приобщить детей одновременно к различным видам искусства (декоративно-прикладное и изобразительное искусство, литература и музыка, и пр.). Инсценировка может оказать сильное эмоциональное воздействие на ученика, позволит ребенку составить образное представление о любом виде декоративно-прикладного искусства конкретной эпохи.

«Мастер – класс» - это такая форма проведения внеклассных занятий, которая связана с наглядным показом приемов и способов работы над изделием декоративно-прикладного искусства, предполагает встречу учащихся с мастерами прикладного искусства. При помощи мастер-класса художник не только демонстрирует свои авторские методы работы, технические возможности материала и инструментов, но и познакомит детей с особенностями, конкретными практическими приемами работы.

Видеозанятия – один из самых современных видов проведения кружковых занятий по ДПИ, главное - это показ видеозаписей, материалов о мастерах декоративно-прикладного искусства или народных промыслах. Задача таких занятий заключается в максимальной активизации внимания

учащихся, их интересы, в предоставлении максимального объема информации за короткий промежуток времени.

Использование на внеклассных занятиях по ДПИ разнообразных форм и методов проведения занятий должно способствовать приучению детей к подлинному мастерству, творчеству, активизировать самостоятельное добывание и применение знаний, умений и навыков.

Применяя нестандартные приемы и формы проведения внеклассных занятий, педагог содействует развитию творческого мышления школьников. А творчество – это создание оригинальных, новых по замыслу, материальных и культурных ценностей.

Организация кружковых занятий по ДПИ должна отвечать ряду современных требований.

В последние годы в нашем обществе возрос интерес к художественным традициям и национальным ценностям своего народа.

В условиях школьных мастерских, кабинетов труда вполне можно организовать внеклассные кружковые занятия по художественной обработке ткани, в частности лоскутное шитье или лоскутную мозаику. В настоящее время лоскутное шитье в полной мере стали относить к виду декоративно-прикладного искусства. Данный вид творчества имеет много преимуществ для того, чтобы его использовать в школьном кружке. Во-первых, с помощью сочетания материалов разных фактур, различных цветов можно добиваться неповторимых колористических решений. Во-вторых, изделия из лоскутного шитья имеют огромное прикладное значение в быту: скатерти, салфетки, одеяло, панно, одежда, аксессуары. В связи с этим, данный вид рукоделия вызывает у детей неизменный интерес. В-третьих, этот вид творчества не потребует нереальных материальных затрат, так как для выполнения работ можно использовать обрезки и остатки ткани. Полученные на занятиях знания, умения и навыки пригодятся детям в жизни, а формируемые при этом такие важные личностные качества личности, как терпение, аккуратность,

настойчивость, проявление творческой фантазии пригодятся практически в любой будущей профессиональной деятельности.

Руководитель кружка на занятии применяет разнообразные методы обучения (словесные, практические, наглядные), в соответствии с поставленными задачами.

Каждое занятие по рабочей программе обычно включает теоретическую и практическую части. Теория связана с объяснением нового материала, сообщением познавательной информации о разновидностях и особенностях декоративно-прикладного искусства, об истории лоскутного шитья и др.

Ведущую роль на занятиях играет практический процесс, который включает выполнение эскизов к будущим изделиям декоративно-прикладного искусства, зарисовок аналогов и образцов орнаментов, различных видов изделий быта, панно и др., непосредственное изготовление изделия в области художественного текстиля (раскрой, сшивание лоскута и декор (оформление) изделий в технике лоскутного шитья).

Для проведения занятий педагогу необходимо продумать ход и содержание каждого занятия, чтобы практический материал стал закреплением и естественным продолжением теоретической части занятия.

Для поддержания стойкой мотивации учащихся обучающихся к занятиям ДПИ педагогу необходимо разнообразить методы работы. При разработке плана занятий следует учитывать и возраст детей, и уровень их подготовки, поэтому методика обучения в начале учебного года должна существенно отличаться от той, которая применяется в итоге, в частности работа над творческим проектом.

На первых занятиях по лоскутному шитью педагог знакомит учащихся с основными способами кроя и соединения лоскутов, направляя работу детей на грамотное выполнение, следит за аккуратностью и качеством исполнения. В самом начале детям необходимо выполнить ряд последовательных упражнений и простейших заданий для приобретения основных навыков.

Так, делая лекала для орнамента, детям предоставляется возможность вначале копировать, а потом изобрести самим необходимые узоры; вырезать простые формы орнамента, а после – составлять более сложные авторские композиции. Педагог должен приучить детей к аккуратности и точности в подготовительной работе, объясняя, что от этого во многом зависит качество последующих операций.

Постепенно развивая мотивацию учащихся к занятиям, учитель выбирает такую форму их проведения, которая позволяет применить самостоятельный творческий замысел, авторскую идею. Педагог поощряет смелость в творческом поиске новых форм и средств выразительности, проявление воображения и фантазии в работе над изделиями в технике художественного текстиля. Давая детям возможность мыслить и действовать самостоятельно, учитель направляет творческую активность учащихся, формируя у них желание и способность выбирать тему, идею, принимать решение о принципах применения различных материалов, помогать в решении поставленных задач.

Изложение теоретического материала и объяснение практических методов работы сопровождается наглядным показом на доске, демонстрацией инструкционных карт по выполнению каждой операции. Всё это помогает получить детям четкое представление о процессе работы над изделием, о возможности декоративного оформления. Готовясь к занятиям, педагог должен тщательно продумать методику наглядного показа и систему вопросов.

Необходимо помнить, при разработке кружковых занятий, для сохранения стойкого интереса учащихся к ним, применяются разнообразные занимательные задания (кроссворды, загадки, головоломки).

Необходимо отметить, что выполнение заданий в кружке редко проходит равномерно: одни дети уже выполнили работу, другие ещё только начинают. Поэтому педагоги часто применяют методику индивидуального подхода. Подбирая специальные задания, темп, материал в соответствии с

личностными наклонностями и способностями обучающегося. Постоянный текущий инструктаж является необходимым условием на каждой стадии выполнения творческого задания.

Коллективное выполнение заданий – это не новый прием обучения. Такая форма организации труда позволяет выполнить объемную по времени и размерам работу (чаще всего – это творческие проекты учащихся). Коллективное выполнение задания помогает сплочению учащихся, воспитанию чувства ответственности за коллектив, умения взаимопомощи. Соревнование между учениками или группами детей способствует повышению скорости работы, улучшению её качества.

Большое воспитательное значение в кружковой работе имеет форма подведения итогов, её анализ и оценка. Педагоги знают, что несущественное или несправедливое критическое замечание может привести к потере интереса у детей к занятиям, поэтому оценка должна носить обоснованный и объективный, характер.

Наиболее приемлемая форма контроля - это творческий просмотр изделий, выполненных на занятиях. Просмотр представляет собой небольшую отчетную выставку, которая приучает детей объективно оценивать собственные работы и работы других, учиться на своих и чужих успехах и ошибках.

В процессе внеклассных занятий по художественной обработке ткани дети имеют возможность ознакомиться с местными народными традициями, народными промыслами.

Педагог должен понимать, что процесс обучения лоскутному шитью должен носить творческий характер, при этом изделия, выполненные детьми должны нести конкретную художественную и практическую ценность, отвечая необходимым эстетическим и функциональным требованиям. Для этого недостаточно просто обучить техническим приёмам, нужно формировать у учащихся художественный вкус, воспитывать эстетические чувства, знакомить с лучшими образцами народного искусства.

Выводы к I главе:

1. История лоскутного шитья и аппликации из ткани имеет древние корни. Этот вид творчества позволяет выполнять декоративные изделия различного плана: покрывала, наволочки и прихватки, одежду и сумки, игрушки, объемные изделия.

2. Выполненные в этой технике изделия близки и понятны учащимся, они выполняются из доступного материала, композиции могут быть готовыми или сочиняться мастерами или учащимися. В настоящее время лоскутное шитье остается современной техникой, ею занимаются и взрослые, и дети, существуют даже клубы по интересам, которые объединяют любителей и профессионалов этого вида декоративно-прикладного искусства.

3. Одним из распространенных видов ручного труда на внеклассных (кружковых) занятиях является работа с тканью, существует множество форм и методов работы с учащимися на занятиях декоративно-прикладным искусством, в частности художественной обработкой ткани.

4. Формы и методы обучения техникам художественного текстиля достаточно разнообразны. Чаще всего используют стандартные формы обучения: объяснение, беседа, наглядный показ. Однако современные требования образования позволяют использовать в учебном процессе новые или нестандартные методы, формы, приемы обучения (использование мультимедиа, занятия в форме лекции или круглого стола, доклада с демонстрацией настоящих произведений искусства - предметов ДПИ, фотоматериалов, экскурсий в творческие мастерские художников-прикладников, на выставки или в художественные музеи, участие в тренингах или в мастер-классах). Самое главное – это творческий характер процесса обучения такому виду ДПИ, как лоскутное шитье или аппликация из ткани.

ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТИЛЮ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ

2.1. Учет психолого-педагогических особенностей учащихся 6-8 классов на внеклассных занятиях по декоративно-прикладному искусству

Для того чтобы грамотно и эффективно построить учебный процесс, педагогу необходимо выяснить особенности психолого-педагогические особенности учащихся конкретного возрастного периода. Период 12-15 лет принято называть подростковым периодом. Он считается промежуточным возрастным этапом между детством и юностью. Подростковый возраст относится к сложному кризисному возрастному периоду. Это в большей степени зависит от развития основных компонентов личности, а также в связи с физиологическими изменениями в организме, связанных с половым созреванием.

Подростки относятся в основном к учащимся среднего школьного возраста. Обучение и развитие учеников в среднем звене и младшей школе имеет кардинальное различие. Во многом это различие продиктовано появлением новых предметов и множества новых педагогов. Одновременно, психолого-педагогические особенности определяются «кризисностью» подросткового возраста.

В подростковом возрасте можно выделить две этапа: негативный (собственно критический) или младший подростковый возраст (с11 до 13 лет), и позитивный этап или старший подростковый возраст (с13 до 15 лет).

Социальная ситуация, в которой формируется личность подростка не сильно отличается от той, которая связана с формированием ребенка на этапе детства. Социальный статус подростка при этом остается без изменения. Дети в подростковом возрасте учатся в школе, при этом находятся на полном

содержании родителей или государства. Отличия подростков от других возрастных этапов жизни ребенка проявляются больше всего в состоянии его внутреннего мира. Окружение подростка: друзья, родители, педагоги и среда приобретают новое содержание.

Сравнивая себя с взрослыми, подросток начинает себя считать таким же. Поэтому он начинает претендовать на равноправные взаимоотношения со старшими. Не получая задуманного, ребенок готов завоевывать новую социальную позицию, поэтому может пойти на конфликты или начинает проявлять агрессию.

До настоящего взрослого состояния или истинной взрослости ребенку подросткового возраста еще далеко и физически, и социально и психологически. Подросток еще не может реально включиться во взрослую жизнь, однако он к ней стремится, поэтому заявляет себя на равные права с взрослым. Новая жизненная позиция ребенка подросткового возраста проявляется в разных сферах, наиболее заметно – в манерах поведения и во внешнем облике.

Вместе с объективными внешними признаками взрослости появляется и ощущение взрослости, то есть отношение подростка к самому себе как к взрослому человеку, представление себя вполне сформировавшимся взрослым человеком. Эта личностная сторона чувства взрослости становится основным приобретением младшего подросткового возраста.

Единственной непреклонной реальностью для подростка является окружающий мир, куда он переводит свою фантазию. Вполне осознавая свои действия, ребёнок, как правило, не осознаёт собственного состояния. Для подростка физическое внешнее окружение является одной из возможностей его субъективного опыта, центром которого он сам и является.

Почти всегда ребенку подросткового возраста присуще преувеличение собственной уникальности. Почти всегда это проходит с возрастом, что отнюдь не связано с уничтожением особого индивидуального стержня личности. Необходимо отметить, что чем старше подросток, чем более он

интеллектуально ребёнок, тем больше он видит различия между «усреднённым» сверстником и собой. Отсюда возникает желание в психологическом обособлении, которая одновременно была бы и самоутверждением и изучением со стороны внутреннего мира другого человека, сверстника.

Не менее серьезной проблемой личности подростка является осознание своей устойчивости во времени и преемственности. Для ребёнка в любом возрасте самым важным, а может и единственным считается «сейчас», или настоящее время. Ребёнок не замечает практически течение времени. Детское прошлое очень мало, все запомнившиеся переживания связаны в основном с его личным ограниченным опытом. Будущее тем более ему представляется только в самых общих чертах.

С возникновением у подростков возросших собственных потребностей появляется влечение к самостоятельности и независимости, возрастают обидчивость и амбиции, повышается критичность по отношению к старшим. Всё это чаще всего возникает в результате реакции на желание окружающих людей урезонить их амбиция, чувство взрослости, их социальные права. Это принято часто становится основой различного рода инцидентов в подростковом возрасте. Одним из главных этапов в развитии личности подростка является фактор становление самопонимания и самосознания. То есть в этом возрастном периоде появляется особое внимание к себе и собственным личностным качествам, ребенок часто сравнивает себя с другими, пытается найти нечто особенное в собственных переживаниях и чувствах.

«Наряду с чувством взрослости Д. Б. Элькониным рассматривается подростковая тенденция к взрослости: стремление быть, представляться и являться взрослым. Желание выглядеть в чужих глазах взрослым усиливается, когда не находит резонанса у тех, кто его окружает»[40. с 42].

В период старшего подросткового возраста взрослый для ребенка начинает играть роль наставника. В педагогах дети обнаруживают не только,

и не столько личные качества, но и осмысленную требовательность и компетентность.

Взрослые же, прежде всего родители, не всегда проявляют желание увидеть взрослость в подростке или же просто не способны на это. В особенности это относится к младшему подростковому возрасту.

Для младших подростков наиболее заметным является отчуждение от старших и возрастание авторитета группы сверстников. Такое поведение определяется психическими причинами. Для того чтобы познать самого себя, подростки начинают ассоциировать себя с подобными себе подростками, проявляют особый интерес детей к своим сверстникам, роль которых на конкретном возрастном этапе очень велика. В отношениях с товарищами дети младшего подросткового возраста отрабатывают способы отношений, репетируют общественные отношения. В детской среде, общаясь между собой, подростки учатся строить отношения взаимопонимания, взаимовлияния и взаимодействия.

Особенности построения отношений ребенка в семье с родителями, оказывает влияние на развитие личности подростка, а, главное, на складывающиеся отношения ребенка к окружающим, в том числе и своим сверстникам. В основе привязанности подростка к родителям лежит зависимость от взрослых. По мере роста самостоятельности подростка, зависимость от взрослых начинает тяготить ребёнка. Для ребенка одинаково плохо, и нехватка родительской любви, и чрезмерный избыток эмоционального тепла. Излишняя опека может помешать формированию самосознания личности, приведет к постоянной потребности в заботе, к отсутствию чувства ответственности, как черты характера. Рост самостоятельности ограничивает родительский контроль. Подросток самостоятельно выбирает друзей, распределяет своё время, распоряжается своим досугом и т. д.

Идентификация с родителями у подростков меньше, чем в детстве, хотя, настоящие родители для подростков остаются эталоном поведения.

При этом подростки не воспринимают пример родителей, как единственный верный, как в детстве. У детей среднего школьного возраста появляются и другие авторитеты, помимо родителей. Чем старше подросток, тем более вероятно, что идеалы он находит не только в ближайшем окружении, но и в более широком круге общения. При этом, все противоречия и недостатки в поведении родителей и сверстников воспринимаются болезненно и остро. В родителях подросткам больше всего бы хотелось бы видеть друзей, так как при всем желании отчуждения от взрослых, проявлению самостоятельности, дети все равно очень нуждаются в помощи и жизненном опыте старших.

У старших подростков снова меняется расстановка приоритетов. «Начинает рушиться внутригрупповое общение со сверстниками, углубляется и дифференцируются дружественные связи на базе психологической и умственной близости подростков» [20, с. 82].

В начале отрочества начинают меняться отношения к школе и к обучению. То есть, в младшем школьном возрасте ребенку был очень интересен сам процесс обучения, в среднем школьном возрасте, это отходит на второй план, а большей мере начинают занимать отношения с одноклассниками, со сверстниками.

Однако, обращая внимание на общение, подросток не начинает полностью игнорировать и обучение. Ученик среднего звена, начинает интересоваться новыми видами учебной деятельности, которые, по его мнению, дают ему возможность выглядеть (или быть) более взрослым. Этот фактор часто выступает одним из ведущих мотивов учения. Самостоятельные формы занятий для ребенка становятся приоритетными. Подростку импонирует, такие формы обучения, когда учитель выступает только в роль наставника, то есть только направить его действия.

Еще одним мотивом к учению является желание завоевать признания сверстников, получить достойное положение в классе. На данной стадии для подростка еще продолжают большую роль играть оценки, так, например, высокая оценка дает возможность доказать уровень своих умений,

способностей. В подростковом возрасте основная масса детей начинает серьезно заниматься профессиональным самоопределением, что связано с желанием ребенка этого возраста определить свое место в жизни. «Поэтому толчком к обучению у них является настоящее внимание к предмету, и прагматическая задача – это познание конкретных предметов для поступления в иные учебные заведения» [16, с. 10].

Учебная работа, а еще трудовая и общественно-организационная соединяются в общественно важную работу, которая, по мнению В.В. Давыдова, становится основной в подростковом возрасте. Осознавая социальную значимость личной роли в реализации данных видов работы, дети вступают между собой в новые отношения, развивают свое общение друг с другом. «Активное воплощение общественно важной работы содействует развитию необходимости в общении со сверстниками и старшими, признанию у старших, самостоятельности, самоутверждению и самоуважению, с учётом избранного эталона» [7, с. 23].

Особенным фактором развития личности подростка является развитие самооценки ребенка. Формирование самооценки связано с анализом личных переживаний, связанных, как с внешними, так и внутренними стимулами: мыслями, установками, ожиданиями. Изучая свой внутренний мир будто бы со стороны, подростки убеждаются в том, единственны в своем роде, что они неподражаемы и уникальны. С этим связано их обостренное чувство одиночества. В старшем подростковом возрасте стабилизируется представление о себе, формируется целостная система – «Я-концепция». Это очень ответственный период в развитии самосознания личности.

У подростков происходит постоянное обновление интересов. Но они ещё неоднозначны и неустойчивы, детям подросткового возраста свойственно влечение к новизне. Поэтому желание в получении новых впечатлений, с одной стороны, развивает любознательность, с другой стороны, иногда развивается привычка переключения с одного дела на другое, поверхностное погружение в поставленную задачу.

«Эмоциональная область детей подросткового возраста характеризуется повышенной чувствительностью. У младших подростков увеличивается тревожность в сфере общения со сверстниками, у старших – со взрослыми» [40,с. 56].

Зная поведение подростка, круг его интересов, его способность преодолевать трудности и достигать поставленных целей (прежде всего в той сфере, которая для него самого наиболее лично значима) можно грамотно направить его энергию на самореализацию. Необходимо обучение детей выработке адекватного уровня собственных притязаний, умения соотносить свои возможности с реальными условиями.

Занятия художественным творчеством часто выступает в качестве области интересов подростков. Возможность получить желаемый результат, проявить себя в определенном виде искусства позволит подростку добиться удовлетворения собственных притязаний, доказать свою самостоятельность и наличие развитых творческих способностей. На это обязательно должен обращать внимание педагог при разработке программы объединения или кружка по декоративно-прикладному искусству для детей среднего школьного возраста.

2.2. Организация занятий по художественному текстилю с целью обучения приемам стилизации в процессе творческой работы подростков над декоративной композицией

На базе МБОУ «Гимназия №5» г. Белгорода с учащимися 6-8 классов был проведен констатирующий эксперимент.

Эксперимент должен был решить ряд задач:

1. Проанализировать опыт педагогов изобразительного искусства и дополнительного образования по обучению художественному текстилю и лоскутному шитью в кружковой работе с учащимися;
2. Определить уровень знаний и умений учащихся по составлению стилизованных композиций для художественного текстиля;
3. Разработать программу кружка по художественному текстилю, задания и упражнения по обучению приемам стилизации декоративной композиции учащихся среднего звена общеобразовательной школы;
4. Выявить условия повышения эффективности процесса обучения основам декоративно-прикладного искусства и художественного творчества на примере художественного текстиля.

Изучение учебно-методических материалов по составлению декоративной композиции для художественного текстиля, аппликации из ткани или лоскутного шитья в кружковой работе в общеобразовательной школе и учреждениях дополнительного образования показало, что в публикациях Н.М. Сокольниковой, В.С. Кузина, И.Э. Кубышкиной, Т.Я. Шпикаловой и других художников-педагогов приводятся общие сведения по изучению элементов декоративного рисования, а следовательно, и составления декоративной композиции, показываются основные особенности стилизации. В пособиях приводятся этапы создания узоров, композиций из конкретных элементов, а также приемы стилизации заданных природных форм.

Педагоги отмечают, что декоративное искусство применяет существующие элементы животного или растительного мира. История ДПИ показывает, что природные мотивы мастера стилизуют в зависимости от сложившихся художественных и эстетических вкусов, национальных традиций.

Декоративные мотивы могут быть в большей или меньшей степени приближены к реалистическому изображению, то есть мера стилизации может быть разной.

Уже много лет идет работа по обновлению в целом системы обучения изобразительному искусству. На сегодняшний день обучение изобразительному искусству в общеобразовательных школах осуществляется с использованием основных программ: «Изобразительное искусство. 1-9 классы» (авторский коллектив под руководством В.С. Кузина), «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» (авторский коллектив под руководством Б.М. Неменского), «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1-8 классы» (авторский коллектив под руководством Т.Я. Шпикаловой).

Концептуальные взгляды по проблемам обучения изобразительному искусству В.С. Кузина формировались начиная с 1970-х г. Главное в системе этого педагога – в основе обучения учащихся изобразительному искусству должно находиться обучение рисованию с натуры с целью создания освоения основ изобразительной грамоты.

Поэтому в процессе освоения приемов стилизации также основой должно быть наблюдение и изображение натуры.

Первой стадией преобразования, стилизации природных мотивов являются зарисовки и наброски с натуры, которые уже в своей основе подчеркивают и заостряют наиболее характерные признаки. При этом, выполняя рисунки природных форм, необходимо изучать, обнаруживать в природных элементах такие формы, которые способны пробудить фантазию, послужить толчком к созданию творческого произведения.

Психологи, занимающиеся изучением творческой деятельности в области искусства, особое значение придают подготовительному процессу, за которым следует период вынашивания и обработки творческих идей.

В программах по ИЗО Т.Я. Шпикаловой показано, что эстетическое восприятие явлений природы, а также произведений искусства должно помочь ребенку понимать и изучать основы творческого изображения, развивать детское воображение и фантазию как в процессе выполнения работы в области изобразительного искусства, так и в процессе создании изделия ДПИ. Следует отметить огромное значение исследований Т.Я. Шпикаловой для развития и воспитания детей средствами народного декоративно-прикладного искусства.

В книге Н.М. Сокольниковой «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе» приводится обширный материал по истории и методах выполнения изделий ДПИ. Педагог отмечала необходимость расширения творческого кругозора учащихся, знакомства их с разными народными художественными промыслами, изучения особенностей стилизации природных форм, отличий их композиционных решений [35].

Анализ педагогических источников явился основой для представления специфических особенностей в области обучения стилизации в декоративно-прикладном искусстве в целом.

Кроме того, было выявлено, что специфических программ и методик освоения мастерства аппликации из ткани и лоскутного шитья, как видов ДПИ, имеется множество, однако основная масса педагогов не задается целью развивать детскую фантазию и воображение, а обучают детей по шаблонам, прививая навыки лишь технической стороны данного вида творчества.

На этапе проведения констатирующего эксперимента было задействовано 12 учащихся 6-8 классов, которым было предложено выполнить творческую композицию для лоскутной аппликации, используя

элементы живой природы (листья, цветы, птицы, насекомые). Из 12 учащихся 5 человек сделали изображение, близкое к реалистичному, 3 человека стилизовали изображение по мотивам известных народных промыслов (Городец и Хохлома), у 2 человек стилизованные формы скорее были собраны в абстрактную композицию, 2 человека смогли вполне приемлемо стилизовать природные формы, но составили из них скорее узор (см. Приложение 2).

В результате собеседования удалось выяснить, что учащиеся, которые справились с заданием по стилизации ранее посещали художественные школы и кружки и имеют представление о декоративной композиции. То есть учащиеся, которые имели начальную подготовку в области изобразительного искусства, более профессионально владели приемами стилизации изображения. А также, умеют лучше компоновать, стилизовать форму и работать с цветом. Что является необходимым критерием эксперимента.

По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что учащиеся 6-8 классов имеют низкий уровень владения приемами стилизации для создания декоративной композиции.

Однако учащиеся проявили достаточно высокий интерес к подобным типам занятия, что явилось предпосылкой для разработки **программ кружка** по художественной обработке ткани и ряда упражнений и заданий по освоению приемов стилизации для составления творческих декоративных композиций.

При организации **программы** кружка были использованные данные психолого-педагогического исследования личности учащихся-подростков. Поэтому программу следовало разрабатывать с учетом внешних притязаний подростков, конфликтности и ранимости учеников на данном возрастном этапе. Это определило строгое следование одному из принципов дидактики: построения учебного материала от простого к сложному, постепенно усложняя нагрузку. Кроме того, следовало учитывать индивидуальные

особенности учащихся: в малой учебной группе это вполне реальный момент. Отдельно следует указать возможности проведения мини-выставок в процессе занятий или по окончании определенного периода, что поможет скорректировать самооценку подростков и повысит уровень мотивации к занятиям.

В процессе воспитания личностных качеств подростка будут играть большую роль и образцы организации творческого процесса, которые демонстрируют педагоги, художники, сверстники. Воспитание личных качеств учащихся в процессе кружковой работы наиболее активно будет происходить в конкретных формах организации деятельности:

1. В межличностном взаимодействии, в способах и средствах взаимодействия с другими людьми;
2. В применяемых способах и средствах регламентации общения и поведения подростков;
3. В эмоционально-ценностных проявлениях, интересу к конкретному виду творчества;
4. В приёмах организации самоорганизации и самоконтроля;
5. В ситуациях преодоления трудностей: художественно-исполнительских и организационных;
6. В ситуациях планирования результатов конкретного вида творческой деятельности и методики выполнения работы;
7. В ситуациях эмоционального отклика подростка на работы других учащихся, а также взаимной оценки творческих работ кружковцами.

На основе проанализированного материала был разработан проект рабочей программы кружка «Волшебные лоскутки» для учащихся 6-8 классов.

Коллаж или аппликация из ткани, лоскутная мозаика - это особое направление декоративно-прикладного искусства, в котором современные технологии создания декоративных композиций объединяются с историческими народными традициями.

Создаются текстильные орнаментальные композиции с применением новаторских тенденций (создания жанровых, сюжетных композиций не только на плоскости, но даже на объемных формах). Такой вид художественно-творческой деятельности, помогает подростку при достаточно несложной технике, недорогих и творческих материалах, достигать эффектного результата: создавать нестандартные яркие работы которые обладают выразительностью, декоративностью, а также имеют практическую значимость.

Обучение подростков созданию композиций в технике текстильного коллажа (аппликации) предполагает освоение определенных знаний, умений и навыков в области истории и теории традиционного и современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, знаний в области цветоведения, композиции, а также художественной технологии обработки тканей, которые используются для создания художественного изделия.

Обучение делится на три этапа в соответствии с содержанием:

-освоение техники орнаментальных композиций из геометрических элементов («Волшебная геометрия»);

-обучение созданию сложных сюжетных композиций, основанных на стилизации изображения в условно-декоративном плане («Волшебные сюжеты»);

-обучение техникам использования орнаментальных и сюжетных композиций на объемных формах - конусах, кубах, цилиндрах («Волшебные объемы»).

Процесс обучения в кружке «Волшебные лоскутки» строится по следующим последовательным этапам:

- изучение теоретического материала, истории, методики и технологии лоскутного коллажа, аппликации;

- выполнение натуральных набросков и зарисовок с последующей стилизацией выбранных объектов;

- импровизация в композиции, работа над эскизом с использованием стилизованных изображений;
- выбор ткани и выполнение композиции в материале;
- самооценка творческой работы, оценка товарищей и педагога.

Методика обучения учащихся подросткового возраста технике текстильного коллажа в условиях школьного кружка включает:

- основные этапы работы над творческим изделием: подготовительный, основной, итоговый;
- многообразие форм организации творческой деятельности детей: экскурсия, творческая мастерская, тематическое занятие с приглашением гостей, выставка, мастер-класс и др.;
- методы (проблемный, частично-поисковый,) и приемы обучения («путешествие во времени», «знакомство с народным мастером», «творческая импровизация»), специальные творческие задания и тренировочные упражнения.

Разработка **программы** кружка «Волшебные лоскутки» имело несколько этапов.

Содержание программного материала было распределено в следующие разделы:

- история лоскутного шитья, аппликации и коллажа из ткани;
- разновидности техники и технологии лоскутного шитья;
- этапы создания творческой композиции;
- выполнение проекта в материале.

Данная **программа** предназначена для подготовки учащихся 7 классов.

Кружок « Волшебные лоскутки» способствует углублению знаний по такому виду декоративно-прикладного искусства, как художественная обработка ткани. В процессе обучения у подростков совершенствуются художественный вкус, фантазия, воспитывается аккуратность, терпение.

Цель кружка: формирование у учащихся умений и навыков работы в

области художественной обработки ткани, изготовления изделия из текстильных лоскутков.

Задачи кружка:

- 1.Формирование навыков работы над декоративной композицией, освоение приемов стилизации изображения;
2. Формирование умений в выборе ткани по цвету, фактуре и технологических приемов работы с тканью;
3. Развитие творческой активности и самостоятельности.

Для решения этих задач в содержании кружка «Волшебные лоскутки» предусматриваются изучение алгоритма работы над декоративной композицией, принципа работы инструментов и приспособлений, подбор тканей, особенности цветовых сочетаний, современные тенденции в лоскутном шитье. Кружок рассчитан на 72 часа. Проведение занятий осуществляется в специально оборудованной мастерской, для которой необходимо иметь:

- швейные машины, оборудование для выполнения влажно-тепловой обработки ткани;
- учебно-методическую литературу, наглядно-методические материалы.

В результате освоения программы кружка обучающийся должен:

- знать особенности стилизации изображения для декоративной композиции, разрабатывать композиции изделия;
- знать правила и приемы эксплуатации швейного оборудования;
- владеть навыками технологии создания творческого изделия из лоскутков.
- разбираться в видах ткани, подбирать их в гармоничном цветовом и текстурном сочетании;

Тематический план кружка «Волшебные лоскутки»

п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов
1	Введение. История лоскутного шитья	3
2	Инструменты и приспособления для	3

	лоскутного шитья. Характеристика и выбор тканей.	
3	Композиция текстильных изделий. Закономерности цветовых сочетаний.	3
4	Приемы стилизации декоративной композиции	3
5	«Волшебная геометрия»	20
6	«Волшебные сюжеты»	20
7	«Волшебные объемы»	20
8	Всего	72

Содержание программы:

Тема 1. Введение. Цели и задачи работы кружка. История лоскутного шитья лоскутное шитье в России, Англии, Америке и др. странах: традиции и современность.

Тема 2. Инструменты и приспособления для лоскутного шитья. Характеристика и выбор тканей.

Организация рабочего места. Основные и вспомогательные инструменты для лоскутного шитья. Устройство швейной машины. Приборы для влажно-тепловой обработки ткани.

Характеристика и выбор тканей.

Характеристика тканей по составу, текстуре, подготовка ткани к работе.

Техника лоскутной мозаики: заготовка шаблонов, раскрой элементов.

Технологическая последовательность сборки изделия из элементов.

Тема 3. Композиция текстильных изделий. Закономерности цветовых сочетаний. Основные законы, принципы декоративной композиции.

Цветовой спектр. Цветовые сочетания.

Тема 4. Приемы стилизации декоративной композиции.

Тема 5. «Волшебная геометрия»

Тема 6. «Волшебные сюжеты»

Тема 7. «Волшебные объемы»

Применение лоскутной техники в изделиях.

Практическая работа: выполнение наволочки, панно, комплекта для горячего.

Ознакомление обучающихся кружка с вводной информацией, с историей художественного текстиля, аппликации из ткани и лоскутного шитья в большей степени направлено на формирование потребности творческого отношения к окружающему миру, проявление интереса к освоению умений выполнять изделие в технике лоскутного шитья на практике.

Именно в подростковом возрасте в связи с психологическими изменениями у детей снижается интерес к изобразительной деятельности. Дети понимают, что не все из них смогут стать художниками, творческие работы детей «не дотягивают» до работ зрелых мастеров, поэтому не считают нужным заниматься изобразительным искусством.

Декоративно-прикладное искусство считается более доступным видом творчества, так как подросткам импонирует добиваться результатов своими собственными усилиями. К такому виду творчества относится и лоскутное шитье.

Знакомство с техникой и технологией лоскутного шитья направлено на формирование качественно нового вида практической деятельности посредством освоения специфических технологических процессов, инструментов и материалов.

Изучение приемов составления декоративной композиции – необходимый этап в обучении технике лоскутного шитья. Работа над декоративной композицией начинается с обучения приемам стилизации. В свою очередь стилизация – это результат «перевода» натуральных изображений в условно-обобщенные. Начинать эту работу рекомендуется с натуральных зарисовок. При работе над рисунками природных форм нужно выбрать наиболее выразительные объекты, удачную точку зрения и ракурс для

определения самых выразительных пластических свойств, выявить главное, отбросить все второстепенное, случайное, вычленив отдельные формы и группировку частей целого. Таким образом, происходит преобразование конкретного природного мотива, определяются условные декоративные качества, что повышает уровень его эмоционального воздействия.

Необходимо отметить, что изменение (трансформация) природных форм и мотивов в декоративные и орнаментальные происходит прежде всего эстетических целях, но основным является и то, что изображение необходимо сделать удобным для реализации в материале.

Так как стилизация - это переработка, видоизменение заданной формы, предмета, мотива, то она возможна при художественном обобщении, отбрасывании мелочей. Цель стилизации - сделать изображенный элемент упрощенным и лаконичным, более понятным для зрителей, а часто и облегчить его выполнение в художественном образе для мастера.

Таким образом, при освоении приемов стилизации необходимо:

- отобрать основные существенные характеристики;
- применить прием гиперболизации (т.е. выделение преувеличение, конкретного индивидуального качества объекта);
- отказаться от маловыразительных второстепенных деталей;
- создать органическое единство пластической формы и орнамента.

Учебный материал по теме «Композиция» строится с опорой на наглядно-методический материал. Усвоение практических приёмов лоскутного шитья происходит в ходе выполнения упражнений, которые обучаемые повторяют вслед за педагогом, а затем уже самостоятельно выполняют элементы стилизации изображений в эскизах композиции.

Практическое выполнение учащимися изделий в технике лоскутного шитья проходит под руководством педагога. Учащихся знакомят с особенностями изготовления элементов из ткани, с практикой выполнения основной работы в материале.

Чтобы овладеть разнообразными тонкостями искусства лоскутного шитья, необходимо два основных фактора: терпение и время. Начинать работу подросткам лучше всего с самых простых, небольших изделий, к примеру с прихваток. Основные условия успеха – это аккуратность и художественный вкус.

Занятия кружка, на которых осваиваются народные ремёсла играют большую воспитательную роль. Рассказывая об искусстве создания полезных и красивых изделий из лоскутков ткани, педагог обращает внимание на то, что вещи из кусочков материи, сделанные руками мастериц, являются настоящими произведениями народного декоративно-прикладного искусства. В них заключена мудрость бережливой хозяйки, которая умеет ценить всё то, что её окружает.

В процессе работы над изделиями из лоскутного шитья у учащихся воспитывается уважение к народному творчеству, художественный вкус, бережливость, аккуратность, стимулируется желание выполнять самостоятельную творческую работу.

Выводы ко II главе:

1. Для построения учебного процесса педагог должен знать психолого-педагогические особенности обучающихся. Подростковый возраст – один из самых сложных и «конфликтных» периодов в жизни ребенка, поэтому очень высокой является ответственность педагога, обучающего и воспитывающего подростков.

2. Занятия декоративно-прикладным искусством занимает особое место в жизни подростка, помогает ему стать самостоятельным, уверенным в себе, дают возможность самореализации в творчестве.

3. В процессе проведения педагогического эксперимента было выявлено неумение обучающихся применять приемы стилизации для работы над декоративной композицией, присутствует шаблонность мышления учеников.

4. В школьных программах по изобразительному искусству В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я Шпикаловой, трудах Н.М.Сокольниковой отмечается необходимость и приводятся примеры методики обучения элементам декоративного рисования и создания декоративных композиций. Педагоги отмечают необходимость освоения изобразительной грамоты, для того, чтобы научиться выполнять творческие композиции для декоративно-прикладного искусства.

5. Для организации кружковых занятий с подростками (6-8 класс) был разработан проект программы, который применялся на занятиях с детьми. Программа рассчитана на конкретный образовательный и воспитательный эффект. На занятиях обучающиеся проявляли интерес к технике лоскутного шитья, научились разрабатывать самостоятельные композиции с применением элементов стилизации отдельных элементов будущего произведения.

ГЛАВА III. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ - ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ

3.1. Творческие поиски и методика выполнения текстильной декоративной композиции «Рождество»

Выбор темы декоративной композиции из текстиля было решено связать с религиозной тематикой. Одним из самых светлых праздников у христиан является Рождество. С этим событием связано множество народных традиций. Изделие, выполненное в технике декоративной текстильной композиции, может помочь учителю изобразительного искусства познакомить учащихся не только с новыми для них технологиями ДПИ, но и пробудит интерес к православным обычаям, праздникам и т.д.

Как можно рассказать детям о Рождестве, при том, некоторые семьи могут быть очень далеки от религиозных традиций? Кроме того, рождественские традиции в разных конфессиях имеют существенные отличия.

Часто первое знакомство с библейской историей о первом Рождестве начинается с театра. Для изображений сцен Рождества применялся бумажный театр и ящик – вертеп.

Со времени основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского в Италии появилась традиция показывать сцену Рождества Христова, вначале как живой театр, а после распространение получили Вифлеемские вертепы. Вертеп - это двухэтажный ящик в виде дома. На втором этаже появлялась Дева-Мария с Младенцем, волхвы-мудрецы и пастухи. А в нижнем ярусе находился злой царь Ирод.

Сюжет декоративной композиции – это библейская история. Наместник римского императора Августа, Царь Ирод, повелел пересчитать всех жителей на завоёванных римлянами землях, чтобы узнать точное количество живущих там людей. Каждый человек был должен для переписи

прийти в город своих предков. Израильский народ потянулся в Вифлеем, город Давида. В толпе людей были Иосиф из рода Давида и Мария - его жена. Им предстоял тяжелый путь через всю страну из Назарета: по горнам и пустыням, с севера на юг.

Мария ждала в это время ребенка, она была сильно утомлена долгой и трудной дорогой. Наконец, поздно вечером Мария и Иосиф пришли в Вифлеем. В городе было столько людей, что места для ночлега было уже не найти. Муж с женой укрылись в одной из пещер - вертепе, где во время непогоды пастухи прятали свои стада. Всё было там убого, скудно, просто; Ночь; душный хлев; тяжёлый храп быка... (В. Ф. Ходасевич. «Мечта моя! Из Вифлеемской дали...»).

Но произошло необычное событие: небесный свод остановился, перестал жевать скот, пастухи застыли. Всё замерло. Только высоко в небе горела яркая Вифлеемская звезда, которая предвещала рождение Сына Божьего, Иисуса Христа. Рожденного младенца Мария спеленала и положила в ясли (ящик для корма скота), которые стали его первой колыбелью. В мировом искусстве рождение Христа является одним из наиболее распространённых сюжетов. Это событие в жизни людей играет огромную роль, ведь отсчёт новой эры (н. э.) человечество ведёт именно от него. По словам поэта Б.Л. Пастернака, это событие собрало «все мысли веков, все мечты, все миры». Этот сюжет перед нами предстает в скульптуре, фресках, мозаиках, иконах и картинах, в музыке и литературе. Но каждый художник по-разному понимает и передает этот сюжет.

В художественном воплощении темы Рождества было нечто общее для всех произведений. В основе всех произведений, посвященных Рождеству, находятся евангельские рассказы Луки и Матфея, а также некоторые древние предания. Уже гонимые римлянами первые христиане рисовали сцены Рождества на стенах катакомб, до наших дней сохранилась фреска III в., которую считают первым произведением, посвященным этому событию. Уже

с IV в. по мере распространения христианства этот сюжет становится наиболее излюбленным и популярным.

Многие элементы сюжета (Мария, ясли с младенцем, осёл и вол, три волхва) будут присутствовать практически во всех произведениях искусства. (Святая Пещера Рождества. Базилика Рождества Христова, Вифлеем). (см. Приложение 3).

Сюжет «Пастухи у Иисуса» тоже посвящен Рождеству. Пастухи испугались, увидев ангелов, очень удивились, узнав о рождении Иисуса, они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии: «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: (Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было».

В Византии был выработан определенный канон, в соответствии с которым каждый художник передавал сцену Рождества. Этот канон больше всего проявился в древнерусском искусстве.

В Европейском Средневековье в изображение сюжета Рождества появились новые элементы. Из жрецов волхвы превратились в царей в нарядных одеждах в окружении свиты со щедрыми и богатыми дарами. А пастухи несут свои скромные подарки младенцу Иисусу. Дева Мария чаще всего изображается стоящей перед маленьким сыном на коленях, поклоняясь ему.

В эпоху Возрождения художники начнут изображать сюжет Рождества, перенеся его в реальную действительность. Местом действия становится сарай для скота или хлев, а не пещера. Герои произведения чертами станут похожи на современников, их даже оденут по моде того времени. Природа, также похожа на пейзажи родины художника.

«Святое семейство» Рембрандта по названию должно быть посвящено идее священного таинства. Однако художник показывает обычную семью: своим привычным делом занят Иосиф, а Мария приглядывает за спящим младенцем... Только специфическое освещение придает таинственность обыденной сцене из жизни (см. Приложение 3).

Однако, Рождество остается всегда исполненным величественного смысла. Художники никогда не сводили его к обычным бытовым, житейским сценам.

Тема «Рождества» редко используется в декоративно-прикладном искусстве. В нашей композиции использован иконописный канон, который сам по себе уже является определенной стилизацией природной формы. Кроме того, работа с тканью дала нам возможность несколько менять форму (допустимых по отношению канонах в рамках), наполнить декоративное пятно текстильным орнаментом, чего нет в иконе. Эти и другие приемы стилизации позволили нам получить совершенно новое произведение искусства при грамотном и уважительном отношении к иконописному канону. Для декоративной текстильной композиции нами была выбрана традиционная для русского православия каноническая схема. Элементы композиции стилизованы под русскую икону.

Центром композиции является Дева Мария и младенец. В пещере, в скале над колыбелью-яслями склонились бык и осел. Верх композиции - Ангелы и Вифлеемская звезда, свет от которой является осью композиции. Классический композиционный треугольник завершает фигура Иосифа.

Одежды Марии принято было изображать бордового цвета, пелены Младенца всегда белые, но в выборе цвета одеяния других персонажей иконописец был достаточно свободен.

Также как и в классическом византийском иконописном изображении Рождество Христово включает в себя три яруса: верх - «небо», центр - «соединение неба и земли», и низ - «землю». Икона, выполненная в каноне,

сама по себе изображение стилизованное, что очень облегчило пластическое решение нашего панно.

Но декоративная текстильная композиция требовала знания основных технологических особенностей выполнения данного вида работы в материале.

3.2. Основные технологические и художественные особенности работы над текстильной декоративной композицией

Применение в декоративно - прикладных работах текстильного лоскута, в оформлении предметов быта и одежды демонстрирует большие возможности для погружения в мир творчества, формирования художественного вкуса и фантазии, интереса к труду.

Работа над крупными орнаментальными изделиями из текстильного лоскута, такими, как покрывало, панно, требует кропотливого длительного труда. Эти монотонные однотипные операции под силу не каждому. Если иметь ввиду учащихся, то, в силу их возрастных особенностей, детям всегда не терпится побыстрее увидеть результаты своего труда.

В большой мере такому требованию отвечает аппликация из ткани или накладное шитье, как один из самых простых по технологии видов лоскутного шитья.

Под аппликацией понимается создание декоративной композиции при помощи нашивания деталей на основу или фон. Элементарную аппликацию вполне возможно делать из готовых форм из ткани - шаблонов цветов, листьев, фигурок животных, и т.п. Более сложная аппликация создается по своему собственному эскизу или шаблону. Сложность выполнения такой аппликации заключается в разработке авторской композиции, включая выбор цветового решения.

Подобную аппликацию можно использовать не только в панно, покрывалах и ковриках, но и применять для декоративной отделки сумок, одежды и др.

Реализация конкретного творческого замысла или сюжета требует тщательного подбора кусочков ткани: по цвету, фактуре, толщине и рисунку. Кроме того при подборе ткани следует учитывать технологические и физико-механические свойства тканей.

Аппликация из ткани часто является многоплановой. Для передачи «глубины» в композиции нужно уметь грамотно использовать не только известные зрительные иллюзии цвета («выступающие» и «отступающие» цвета), но в добавок и зрительные ощущения, которые связаны со свойствами поверхности ткани (шероховатость, блеск, отражение, лоск, грубость, пушистость, мягкость, и т.д.). Для большей выразительности можно вполне использовать материалы, имеющие различные физические свойства: драпируемые, растяжимые, сохраняющие жесткие складки, а кроме того особый эффект дополнительных материалов (сутажа, кружева, атласной ленты, тесьмы и т.п.). Кроме того необходимо учитывать возможность использования ручной и машинной вышивки. Машинная вышивка вполне может выполняться одновременно с различной технологической обработкой элементов. Разновидности ручной вышивки (шов «вперед иголку», шов навивкой, петельный шов, стебельчатый шов, петля вприкреп, тамбурный шов, прямая и косая гладь) может быть хорошим дополнением и выполняться на заключительном этапе основных технологических работ. Вполне приемлемо применять и цветную гладь, но в обязательном порядке учитывая рисунок на лоскуте.

Часто для придания композиции дополнительного рельефа можно применять синтепон: наполнять им отдельные элементы или вшивать в элементы переднего и среднего плана.

До начала сборки аппликации, у кусочков ткани по рисунку и цвету надо проверить прочность окраски, затем необходимо разгладить их и с изнаночной стороны смазать края лоскутов или полностью лоскуты раствором клейстера, для того, чтобы они не осыпались при вырезании. Подсохшие лоскуты лучше всего прогладить через сухую ткань утюгом.

После этого композицию изделия необходимо перевести на основу, а также на выкройку. Контур рисунка, нанесенный на ткань, будет обозначать месторасположение элементов, а бумажную выкройку необходимо разрезать на детали. При раскрое деталей нужно обязательно учитывать направление

долевой нити: ткань основы и ткань элементов необходимо совместить по основе. Если детали композиции из текстиля имеют простую форму, то их лучше вырезать строго по контуру. Однако, если форма сложная или элемент композиции будет выполняться из сыпучего материала, то можно ее не вырезать вообще. Деталь в этом случае приметывают и закрепляют строчкой по контуру изображения, после излишки ткани обрезают, а затем уже срезы вручную или на машине обрабатывают.

Чтобы не осыпались срезы аппликации, до того, как ее вырезать, можно уплотнить ткань тонкой клеевой прокладкой крахмальным клейстером. На аппликации не нужно оставлять припуски, однако, чтобы не пострадало изображение от стежков зигзагообразной строчки, нужно учитывать высоту стежка, в соответствии с которым вырезать элементы изображения.

Вырезанные кусочки ткани в соответствии с рисунком нужно прикрепить булавками к основе и приметать прямыми стежками тонкой ниткой. И приметывать, и обрабатывать края элементов композиции нужно в направлении от середины к краям, чтобы не получилось перекосов и морщин.

В качестве материала для будущей декоративной композиции были выбраны различные по фактуре и составу лоскуты ткани. Был разработан окончательный эскиз изделия. По эскизу из кусочков ткани были заготовлены элементы изделия. Основой текстильной композиции служила плотная ткань, которая не растягивается и не коробится в процессе выполнения на ней лоскутной аппликации. Следует отметить, что при изготовлении шаблонов и заготовок элементов из ткани внимание обращалось на то, чтобы все их контуры и размеры полностью совпадали.

Сборка изделия заключалась в накалывании булавками элементов на основу, приметывании и пристрачивании каждого элемента с обязательным разглаживанием.

При выполнении декоративной текстильной композиции из ткани существует определенная особенность. Для каждого элемента композиции

операции выполняются по этапам: вначале пришиваются элементы заднего плана, а потом среднего и переднего. Нужно знать, что каждый последующий элемент, перекрывает предыдущие детали, что его нижний срез остается необработанным.

Для пришивания элементов нитки необходимо подбирать в тон основных фрагментов или фона, при этом частая смена верхней катушки ниток может немного осложнить работу. Часто для того, чтобы сделать элементы композиции более выразительными, декоративными, можно применять хлопчатобумажные или шелковые черные нитки. Блеск контуру можно придать при помощи шелковых ниток, а более приглушенными и естественными сделать детали композиции помогут хлопчатобумажные нитки. При подборе ниток также необходимо учитывать химический состав волокон тканей. В соответствии с толщиной ткани и ее рыхлостью подбирается номер машинной иглы и толщина катушечных ниток.

Таким образом, общий порядок работы следующий: закрепление детали на основе булавками; приметывание ее; обработка краев среза детали зигзагообразной строчкой.

Существуют несколько способов обработки края деталей:

- машинный способ при помощи клеевых прокладок для деталей из тонких тканей;
- ручной способ, при котором край детали крепится косыми стежками декоративной строчкой; стебельчатым швом; крестообразными стежками; петельным швом; тамбурным швом; вышивкой гладью.

Если применяются кружевные или прозрачные ткани, с которыми нельзя использовать клеевые материалы, и подкрахмаливание не дает должного эффекта, то часто поступают следующим образом:

- при использовании детали из кружева, его вырезают с небольшим припуском, в противном случае могут осыпаться нитки, которыми прошиты контуры детали.

- пришить по контуру рисунка элемент из кружевного полотна прямыми стежками на расстоянии 6 мм от края.

- в случае применения готового фрагмента, для элементов из прозрачных тонких тканей с редким переплетением нитей края аппликации настроить машинной прямой строчкой, отступив на 6 мм внутрь.

- в случае нарушения при вырезании целостности контура узора кружева, его настрачивают вначале зигзагообразной узкой строчкой на расстоянии 2-3 мм от края, а потом устанавливают на машине гладьевую атласную строчку, которой обрабатывают более тщательно срезы детали.

- детали аппликации можно даже приклеить: для этого на покрытую одеялом гладильную доску основу укладывают вверх лицевой стороной, на нее накладывают нужного размера кусочки из клеевой паутинки, сверху – детали аппликации, через толстую бумажную салфетку или ткань приклеивают при помощи утюга.

Существуют дополнительные технологические особенности для выполнения аппликации из ткани.

При выполнении аппликации из эластичной тонкой ткани, необходимо укрепить места пришивания элемента калькой или флизелином. Это упростит пришивание зигзагом овальных краев или уголков аппликации.

Пришивая уголки, нужно аккуратно сужать гладьевую атласную строчку, дойти до уголка, а затем повернуть основу не вынимая из-под иглы, а потом, расширяя строчку, продолжить работу. Строчку надо сужать до 1/2 ее ширины.

Внутренние уголки отстрачивают так же, как внешние, сужая ширину строчки до половины, а затем расширяя ее.

Для того чтобы приклеить шнуры, тесьму, веревки и др. к жесткой основе можно применять клей «Момент» или ПВА. Клеем небольшими участками сначала покрывают основу, после чего шнур или веревку плотно прижимают к проклеенным участкам поверхности.

Особая составляющая успеха – это художественный вкус и аккуратность. Чтобы композиция «не рассыпалась», кусочки ткани должны находиться в цветовой гармонии. Сложность бывает при работе с тканью, которая имеет множество оттенков и дополнительных цветов помимо основного цвета. Составляя текстильную композицию, необходимо постоянно проверять достигнутый эффект. Причем, часто в работе может помочь не математически вычисленная теория цветовых сочетаний, а интуиция.

Свойства разных кусочков ткани, которые применяют в лоскутном шитье, очень разнообразны. Можно использовать и ткань, бывшую в употреблении, и отходы от шитья, и новую ткань.

Совмещая в композиции ткани, различные по плотности и фактуре, можно достичь великолепных результатов. Рассмотрим особенности тканей, с которыми нам пришлось работать при выполнении практической части.

Работа с шелком и сложна, и интересна одновременно. Он красив в драпировках и складках. Однако шелк сильно сыпучий материал, поэтому край нужно обрабатывать зигзагом. Если край должен быть на виду, то можно опалить кромку или обработать ее клеем ПВА. Этим же клеем отлично закрепляются повороты формы на объемных деталях, такие как листья, лепестки цветов.

Холст, мешковина, рогожка чаще всего применяются как плотная основа для аппликации, но может быть использован в качестве элементов композиции.

Гобелен обычно интересен и красив сам по себе, как специфическая интерьерная ткань. Обычно из гобелена выбирается отдельный фрагмент узора (листок, цветок, орнамент), однако элементы из гобелена сыпучие и поэтому их нужно обработать клеем по краям.

Синтетика и трикотаж имеют общие свойства. Эти ткани бывают или ярких цветов, или с насыщенным, активным рисунком, поэтому их нужно

использовать с осторожностью. Тем не менее, эти ткани очень мягкие, не осыпаются по краю, хорошо драпируются.

Разнообразие текстильных материалов и их декоративные возможности можно назвать безграничными.

Для выполнения творческой части ВКР мы провели четкую последовательность действий панно «Рождество»:

1. Разработали эскизы в графике и в цвете, а затем выбрали самый понравившийся нам эскиз (см. Приложение 5).

2. Подготовили картон в натуральную величину.

3. Реализация конкретного творческого замысла или сюжета требует тщательного подбора кусочков ткани: по цвету, фактуре, толщине и рисунку (Рисунок 1). Для работы берем в основном ситец (простиранный, не дающий усадке при последующей стирке панно), немного парчи для блестящих участков, хлопковую ткань. Особое внимание уделяем главным персонажам панно - фигуре Богородице, младенцу Христа, Иосифу сидящему подле ног Богородицы. Богородица облачена в красный и зеленые одежды в соответствии с канонами изображения Богородицы в иконе. Младенец Христос завернут в белые пелены, Св.Иосиф - в коричневые с зеленым, также согласно иконописному канону. Нимбы Богородицы, Христа, Св.Иосифа и ангелов выполнены из парчи. Горки (пейзаж) мы делаем из разных оттенков желтого, охры и зеленого. Пещерка, это там где находятся животные, и ясли с младенцем выполнены из ткани достаточно темных по тону, чтобы показать глубину.

Рис.1

4. Делаем выкройку. Снимаем на кальку выкройку отдельных частей и выкладываем на подготовленную основу (фон ярко-оранжевого цвета, близко к эскизу). Мелкие детали подбираем без выкройки, на глаз, пользуясь цветовым эскизом.

5. Отдельно настрачиваем кайму из лоскутов холодных по цвету оттенков, чтобы они смотрелись как рама для нашего панно (Рисунок 2).

Рис.2

6. Прикалываем булавками крупные части, затем приметываем лоскутки мелкие и крупные. Когда все нас устроило по тону, форме мы можем начать обметывание на машинке зигзагом. Первый зигзаг широкий, для того чтобы закрепить ткань. Второй слой строчим более густо, чтобы обметка была

ровной и красивой. Обметкой исправляем некоторые неточности вырезанной формы. Лики можно сделать тремя вариантами: аппликативно, вышивкой в ручную, настроить на машинке. Мы выполнили эту работу в третьем варианте (Рисунок 3).

Рис.3

7. Отстрачиваем полностью работу.

8. Заключительным этапом работы над декоративной композицией «Рождество» является ее оформление и подача зрителю (Рисунок 4). Окончательная отделка изделия заключалась в оконтуривании декоративной отделкой (рамой) и продевании через верхнюю часть рамы рейлинга с декоративными наконечниками, чтобы панно можно было повесить. Мы сделали две кулисы; вверху и внизу. В нижнюю кулису можно продеть трубу, чтобы работа была натянута более качественно. Панно готово к демонстрации!

Рис.4

Необходимо отметить, что законченное изделие – декоративная текстильная композиция является не только творческим авторским изделием, но и может с успехом выполнять функцию наглядно-методического пособия по художественной обработке ткани, в связи с тем, что без наглядного материала кружковая работа не будет иметь должного эффекта.

Выводы к III главе:

1. Тема творческой части выпускной квалификационной выбрана не случайно, с ее помощью можно помочь учителю изобразительного искусства познакомить учащихся не только с новыми для них технологиями ДПИ, но и пробудить интерес к православным обычаям, праздникам и т.д.

2. Тема «Рождества» прошла интересный и долгий путь исторического развития, встречается и в живописи, и в графике, и в скульптуре, в данной случае – в произведении декоративно-прикладного искусства, а стиль ее исполнения было решено сделать соответствующим канонам православных икон.

3. Декоративная текстильная композиция «Рождество» требовала знания основных технологических особенностей выполнения такого типа работы, как аппликация из ткани или лоскутное шитье.

4. Для выполнения творческой части ВКР была разработана композиция, подобраны ткани. Подбор тканей является очень ответственным этапом, так как определяется общая тоновая, цветовая и фактурная составляющая будущей работы. Выполнение изделия в материале имела следующий алгоритм действий: закрепление детали на основе булавками; приметывание ее; обработка краев среза детали зигзагообразной строчкой, оформление готового изделия.

5. Итог творческой части ВКР - декоративная текстильная композиция является не только творческим авторским изделием, но и может с успехом выполнять функцию наглядно-методического пособия по художественной обработке ткани.

Заключение

Теоретическая разработка проблемы выявления возможных приемов освоения стилизации изображения в процессе работы над текстильной декоративной композицией и результаты опытно-поисковой работы подтвердили выдвинутую гипотезу и позволили сделать следующие выводы:

1. Лоскутная мозаика или лоскутное шитье - это особое направление декоративно-прикладного искусства, имеющее конкретные творческие и технологические особенности, в котором соединяются сложившиеся народные традиции разработки подобных композиций и современные творческие направления; это такой вид художественно-творческой деятельности, который позволяет подростку создавать интересные, оригинальные композиции с учетом достаточно доступного материала для творчества, и достижения конкретного результата - художественного продукта, обладающего практической значимостью.
2. Методика обучения подростков декоративно-прикладному искусству в кружковой работе предполагает разнообразные традиционные и инновационные формы и методы работы (экскурсии, мастер-классы, выставки, тематическое занятие с приглашением гостей, временное творческое объединение, «погружение в эпоху или творческую систему мастера», и др.).
3. В соответствии с поставленной целью, связанной с освоениями подростками приемов стилизации изображения для разработки декоративной текстильной композиции, была изучена и проанализирована научно-методическая литература по данной проблеме. На основе изученного и практически освоенного материала по художественной обработке ткани на внеклассных занятиях по декоративно-прикладному искусству, в процессе проведения уроков по изобразительному искусству на педагогической практике был составлен проект программы кружка «Волшебные лоскутки».

Целью кружка является формирование у учащихся умений и навыков работы в области художественной обработки ткани, изготовления изделия из текстильных лоскутков.

4. Обучение технике лоскутного шитья предполагает освоение подростками конкретных этапов творческого процесса: знакомство с историей данного вида ДПИ, изучение основ цветоведения, композиции, технологии обработки тканей, которые требуются для создания творческого произведения в области художественного текстиля. Процесс обучения в кружке имеет три взаимосвязанных, последовательных этапа: освоение техники текстильных орнаментальных композиций, знакомство с техникой выполнения сюжетных композиций, в основе которых лежит принцип стилизации изображения. условно-декоративном плане, освоение техники лоскутного шитья, применительно к объемным формам.

5. Работа по освоению приемов стилизации при создании декоративных композиций включает изучение теоретического материала по теме задания, выполнение натуральных набросков, зарисовок, преобразование реалистических изображений в условно-стилизованное в соответствии с будущей композицией. Алгоритм работы над творческим произведением в технике лоскутной аппликации предполагает работу над эскизом композиции путем применения импровизации и стилизации, подбор ткани, выполнение композиции в материале и ее оформление.

6. Результаты исследовательской работы показали наличие положительного эффекта в процессе использования на практике экспериментальной программы кружка, показывает наличие перспективы ее дальнейшего применения в педагогической практике и учебной работе студентов.

Библиографический список

1. Баженова, И.Н. Педагогический поиск. – М.: Педагогика, 1989. – 178с.
2. Байкова, А.А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учебное пособие. – 3-е изд, испр. И доп. – М.: Педагогика, 2003. – 289с.
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Дизайн», – М.: ВЛАДОС, 2010. – 335 с.
4. Булатова, О.С. Искусство современного урока: учебное пособие для студентов. – М.: Академия, 2006- 217с.
5. Власова, А.А., Карельская, И.Б., Ерменко, Л.В. Рукоделие в школе. – СПб.: Лениздат, 2006. – 161с.
6. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество / Под ред.. Шпикаловой Т.Я., Поровской Г.А. — М.: ВЛАДОС, 2000 — 272 с.
7. Волков, И. Ф. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1982. – 144 с.
8. Волчек, Н.М. Лоскутное шитье: Швейная мастерская. – Минск: Современная литература, 2006 – 79с.
9. Выгодский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте– 2-е изд. – М.: Просвещение. 1967. – 254с.
- 10.Выгодский, Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 324с.
- 11.Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312с.
- 12.Добринская, Е.И., Соколов, Э.В. Свободное время и развитие личности. – Л.:Знание, 1983. – 189с.
- 13.Еременко, Т.И. Рукоделие. – М.: Легкопромбыт, 2004. – 382с.
- 14.Ершова, А.П. Режиссура урока, общения и поведения учителя: пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. – М.: МПСИ: Флинта, 2006. – 256с.

15. Каплан, Н.И. Народные художественные промыслы. – М.: Народная газета, 2004. – 236с.
16. Котряков, Н.В. Современные требования к проблемам трудового воспитания // Школа и производство. – 1997. - №2. – С.9-11
17. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. – 3-е изд. – М.1998
18. Кузин В.С. Методика преподавания изобр. искусства в 1—3 классах: Пособие для учителей. — 2-е изд. —М.: Просвещение, 1983. — 191 с., ил. — (Б-ка учителя нач. классов)
19. Кузин В.С. Психология. М.: Высшая школа, 1982. - 256 с.: ил
20. Мельников, Д.П., Хамин, М.Б. Воспитание школьников в процессе трудового обучения. – М.: Просвещение, 1997. – 139с.
21. Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. – М.: Просвещение, 2006 – 123с.
22. Нагель, О.И. Ситуация успеха: детские работы на профессиональных выставках // Школа и производство. – 2008 - №2. – С.36.
23. Народные художественные промыслы. под ред. О.С. Поповой. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 192с., ил.
24. Никоненко, Н.М. Декоративно-прикладное творчество. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 230с.
25. Неменская Л.А. Каждый народ – художник. - Учебник для начальной школы.- М.: 2002
26. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблеме эстетического воспитания: кн. для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
27. Обучение подростков технике текстильного коллажа в условиях дополнительного художественного образования : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 / Пискулина Светлана Сергеевна; [Место защиты: Ур. гос. пед. ун-т]. - Екатеринбург, 2009. - 159 с.: ил.

28. Огерчук, Л.Ю. Волшебная швейная игла. – М.: Школа-Пресс, 2006. – 98с.
29. Педагогика. Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: ТК Велби, Издв-во Проспект, 2004. – 532с.
30. Пидкасистый, П.И. Педагогика. – М., 2002. – 345с.
31. Программа с краткими методическими рекомендациями. Изобразительное искусство и художественный труд 1—8 классы/под ред. Неменского Б.М.: пособие для учителей. — С. 53.
32. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное образование, 2001.
33. Смирнов, В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях и иллюстрациях // Классный руководитель. – 2004. - №2. – С.23-29.
34. Степанова, О.Э. Книга домашнего руководителя. – Ростов-на-дону: Феникс, 2005. – 251с.
35. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов. – М.: Академия, 1999. – 368с., ил.
36. Сокольникова Н.М. Развитие художественно-творческой активности школьников в системе эстетического воспитания. Монография. – М. 1997.
37. Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве М.: Гардарики, 2006. - 295 с.
38. Соболев, Н.Н. Очерки по истории украшения тканей [Текст] / Н. Н. Соболев. - Москва ; Ленинград : Academia, 1934. - 433 с., 5 л. ил. : ил.; 25 см. - (Искусствоведение/ Под общ. ред. А. В. Луначарского и Абрама Эфроса). Школа и производство // Научно-методический журнал. – 2008. - №4. – С.23-32
39. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителей. 2-е изд. – М.: Просвещение. 1979.

40.Эльконин Д.Б. Психология формирования личности и проблемы обучения. Сборник научных трудов. – М., 1980.

Интернет-источники:

1.<http://art.1september.ru/> - электронная версия газеты "Искусство" приложение к "1 сентября"

2.<http://festival.1september.ru/articles/510585/>,

<http://festival.1september.ru/subjects/28/> - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО.

3.<http://fcior.edu.ru/> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

4.<http://www.art-olonya.ru/olony68.html> Народные промыслы.

5.<http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html> Народные промыслы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

История развития художественного текстиля (лоскутное шитье)

Традиционный печворк

Квилт

Кухонные принадлежности (прихватка)

Сумочка в технике лоскутного шитья

Декоративная подушка в технике «ляпочиха»

Панно в технике «печворк»

Одежда из лоскутного шитья

Современный костюм

Русский народный костюм

Максимова В.Н. Текстильный коллаж. «Птица Сирин» Размер 60x80,1997г.

Детские работы:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бычкова Мария, 8 кл.

Старцев Никита, 6 кл.

Михайленко Миша, 7 кл.

Юдин Тимофей, 6 кл.

Курочкина Кира, 6 кл.

Емельянов Вова, 8 кл.

Серичев Дмитрий, 8 кл.

Фоменко Макар, 6 кл.

Цунаева Екатерина, 7 кл.

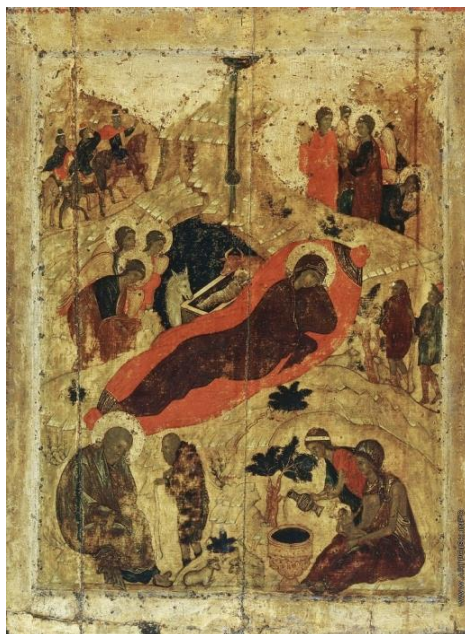

Кузубова Валерия, 7 кл.

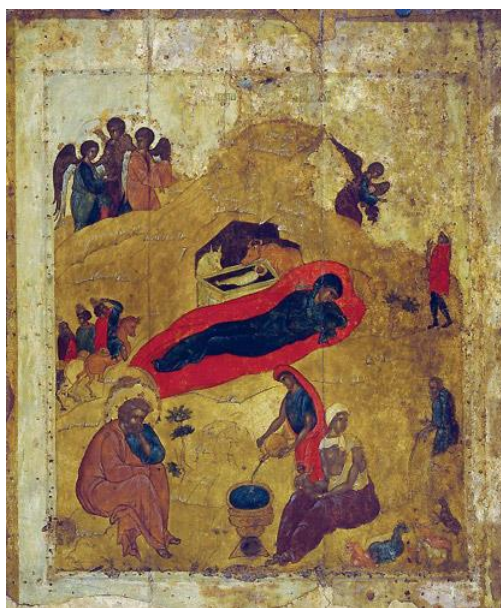

Землянкина Полина, 8 кл.

Тема «Рождество» в искусстве

Андрей Рублев «Рождество» 1370-1410 г.

«Рождество» - икона тверской школы из Кашина (из цикла икон XV века)

Рембрандт Харменс ван Рейн. Поклонение волхвов 1632г.

Вишняков И. Я. «Рождество Христово» 1755г.

Образцы методических материалов

Рабочая программа кружка
по лоскутному шитью (пэчворк)

«ЛОСКУТОК»

для учащихся 5-7 классов

по курсу технологии

Учитель технологии:

Клейкина Евгения Алексеевна

г. Видное 2016 -2017 учебный год

Пояснительная записка

Очень популярным в последнее время становится такой вид рукоделия, как пэчворк. Это вид рукоделия, при котором из разноцветных лоскутков ткани по принципу мозаики сшивается цельное изделие с определённым рисунком. В результате этого увлекательного процесса можно получить вполне узнаваемые изображения каких-то предметов, правильные орнаменты или непредсказуемые причудливые узоры. С помощью обычной иголки, нитки и ткани искусные мастерицы создают настоящие шедевры лоскутного шитья! Изначально лоскутки сшивались исключительно из-за экономии материала, и лоскутное шитьё имело совершенно конкретные задачи. Сегодня же лоскутное шитьё — это желание создавать красоту, а главное наслаждаться этим поистине волшебным действием. Декоративные панно, прихватки для кухни, стёганые покрывала, стилизованные лоскутные одеяла и подушки, а также модная одежда для детей и взрослых — радуют наш взор.

Существует множество видов и техник работы с лоскутками. Чтобы узнать и понять основы лоскутного шитья необходимо познакомиться хотя бы с некоторыми видами этого интересного занятия

Познакомимся с тремя основными этапами техники лоскутного шитья. Подбор исходного материала. Для начала необходимо собрать все имеющиеся остатки и обрезки тканей. Затем их нужно рассортировать по фактуре и цвету, а потом приступить к созданию схемы будущего изделия. Иногда делается наоборот: сначала задумывается узор, а затем из имеющихся или специально купленных тканей нарезаются заготовки. В этом случае первый и второй этапы просто меняются местами.

Создание эскиза будущего изделия – это второй этап, который для опытных мастериц не представляет большой сложности, потому как они в совершенстве владеют различными

способами сшивания лоскутов. Начинающим рукодельницам даем совет: воспользуйтесь готовыми схемами из журналов, книг или Интернета. Выглядят они примерно так: Соединение лоскутов в цельное полотно.

Процесс соединения лоскутков включает в себя несколько этапов: сшивание отдельных фрагментов соединение в полотно готовых блоков пришивание к готовому полотну подкладки. Кроме сшивания лоскутков существует ещё и вязаный пэчворк, где при помощи крючка и контрастной нити лоскуты соединяются друг с другом.

Лоскутная техника, т. е. шитьё из лоскутков – это народное прикладное искусство, имеющее многовековую историю и богатые традиции. Не случайно у разных народов в разные времена мы встречаем изделия, ставшие истинными произведениями искусства. Как художественная работа шитьё из лоскутков по сути своей очень близко к древнему искусству мозаики. Но если мозаичное панно представляет собой элемент украшения и выполняет сугубо декоративную функцию, то изделия из лоскутков приносят вместе с тем и конкретную пользу, делают наш дом не только краше, но и удобнее, уютнее. Выдержанные в едином цветовом, сюжетном или орнаментальном решении изделия из лоскутков могут придать интерьеру помещения стилевую направленность, индивидуальность. Создаваемые изделия могут выполнять не только декоративную функцию, как, например, различного рода декоративные панно и свободные композиции, но и утилитарную: сумки, пледы, подушки, покрывала, настенные и напольные ковры.

Курс направлен на возрождение и распространение народных промыслов, национальных традиций русского народа. Изучение курса способствует развитию основ графической грамотности, образного и пространственного воображения, формируются навыки работы с чертежными инструментами и приспособлениями. Программа разработана с целью расширения и углубления знаний в области материаловедения, совершенствования умений и навыков работы на швейной машине.

Обучение учащихся должно ориентироваться на выполнение необходимых изделий для украшения интерьера, быта, одежды. Все практические работы учащихся могут быть учебными и творческими. Трудоемкие изделия рекомендуется выполнять коллективно.

Особое внимание в процессе изучения курса необходимо обратить на знание и точное соблюдение всеми учащимися правил безопасности труда.

Программа кружка рассчитана на учащихся 5 - 7 классов общеобразовательных учреждений с общим объёмом 68 часа (изучение в объёме 2 часа в неделю). Основное содержание программы составляют практические работы (до 80% учебного времени), остальное время отводится на изучение теоретического материала.

Тематический план

№	Наименование раздела, темы	Кол-во часов	
		1-й год	коррективы
1.	Вводное занятие	1	
2.	Основы лоскутной техники	19	
3.	Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья	36	
4.	Участие в выставке	8	
5.	Итоговое занятие	4	
	Итого:	68	

Программа «Мастерская лоскутного шитья» является внеурочной дополнительной программой для углубленной деятельности по технологии.

Работа кружка строится на основе знаний и умений, приобретаемых учащимися на уроках технологии в школе. Организация этой деятельности с учащимися по лоскутной технике осуществляется в рамках процесса становления и развития воспитательной системы. Именно внеурочная деятельность по технологии призвана наиболее полно удовлетворить потребности ребёнка в творческом самовыражении. Польза и красота, обычное, в сущности, шитьё и истинно художественная работа, удобство в быту и духовность настоящего искусства – такова главная, сквозная идея программы.

Вначале работы школьники знакомятся с лоскутной техникой, с материалами и инструментами для изготовления поделок, изготавливают небольшие по объёму изделия для кухонного интерьера. Затем, знакомятся с технологией изготовления изделий для украшения современной квартиры, создают собственные оригинальные изделия в лоскутной технике.

Обязательно с учащимися проводится инструктаж по правилам техники безопасности при работе с инструментами и на швейной машине, правильной организации рабочего места.

Для объяснения теоретического материала используют таблицы, инструкционные карты, фотографии, готовые изделия, эскизы, компьютер, интернет.

Основными в работе с учащимися становятся словесные методы: беседа, описание, напоминание, направленные на обучение детей анализу, поиску, умению рассуждать, находить причины удачных и неудачных решений.

На практических занятиях учащиеся обучаются технологии обработки лоскутков ткани, подбору по цвету и составлению оригинальных композиций. При проведении практических занятий с педагогом обсуждаются различные варианты выполнения заданий по образцу и замыслу, составлению эскизов, поузловой обработке, пошиве изделия.

Принципы работы программы «Лоскуток» основан на: творчестве и свободе выбора ученика, индивидуального личностного - ориентированного подхода к нему, преемственности и дифференциации.

Данная программа предназначена для руководителей кружков школ и внешкольных учреждений. Чтобы работа кружка протекала успешно, число занимающихся не должно превышать 10-12 человек.

Цели и задачи программы

Цели: развивать творческие способности учащегося через формирование их познавательных исследовательских интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту. Углубить и систематизировать знания учащихся по национальному декоративно-прикладному искусству, включив их в общемировой контекст развития декоративно-прикладного искусства; вывести знания с уровня практического освоения материала на уровень его исторического и теоретического обобщения.

Задачи:

ознакомление учащихся с истоками и ролью народного творчества, декоративно-прикладного искусства в духовно-материальной жизни общества;

освоение опыта трудовой, хозяйственно-бытовой деятельности, проектирования и создания продуктов труда;

развитие познавательных интересов, творческих и организаторских способностей, трудовых, коммуникативных умений, эстетического вкуса в процессе выполнения различных видов деятельности;

воспитание трудолюбия, уважения к мастерству, аккуратности, бережливости, творческого подхода и самостоятельности, ответственности за результаты своего труда;

Для достижения поставленных целей и задач будет способствовать следующие **условия:**

Максимальная связь в процессе обучения теории с практикой. Изложение материала по любой теме рекомендуется вести от конкретных примеров работ мастеров к построению теоретических обобщений и заключений. Это не только придаст конкретность и весомость излагаемым теоретическим материалам, обеспечит их лучшее понимание и усвоение, но научит школьников эмоционально и осмысленно воспринимать произведения искусства, приблизит их к профессиональной точке зрения на предмет искусства, позволит учащимся включиться в процесс научного исследования, привьет им навыки искусствоведческой работы.

Ориентировка на проблемный метод обучения; сочетание коллективных и индивидуальных форм работы учащихся. Каждый блок учебного материала имеет систему

заданий, выполнение которых призвано обеспечить более глубокое, прочувствованное усвоение полученных знаний, предоставить возможность реализовать (проинтерпретировать) их в индивидуальной самостоятельной работе.

Углубление изучения учебного материала за счет включения в круг изучаемых явлений произведений искусства местного (краеведческого) характера.

Расширение полученных на уроках знаний в процессе посещения музеев и ознакомления с доступными музейными коллекциями, виртуальными экскурсиями.

Ресурсное обеспечение программы

Кадры	Учитель технологии
Материально-технические	Ручные иглы, наперсток, нитки, ножницы, картон для шаблонов и выкроек, машинка швейная.
Наглядные средства обучения	Электронные книги, журналы с изображением изделий из средств лоскутков, эскизы, образцы ручных и машинных швов, таблицы, интернет, готовые поделки в технике аппликации, «квилта», «пэчворка», «квилтинга»
Помещение	Кабинет технологии

Тематическое планирование

№ п/п	Тема разделов, занятий	теория	практика
	Вводное занятие. История развития лоскутной техники. Ассортимент изделий. Цели и задачи курса.		
1	Правила безопасности труда. Технология изготовления изделий из лоскутков. Практическая работа: определение вида ткани, определение лицевой и изнаночной стороны ткани, определение направления долевой нити на ткани.	1 ч	1 ч
	Основы лоскутной техники Изготовление прихватки. Инструменты и материалы.		
2	Изделия декоративно-прикладного искусства в интерьере современной кухни. Составление эскиза прихватки, используя готовые варианты композиций. Изготовление шаблонов, раскрой ткани по шаблонам с учётом направления долевой нити.	2 ч	16 ч

изделий декоративно-прикладного искусства в интерьере.

Смётывание деталей кроя, стачивание на швейной машине. Инструктаж по ТБ.

Отделочные работы. Определение качества готового изделия.

Окончание обработки изделия, влажно-тепловая обработка.

Техника лоскутного шитья

Изготовление варежки-прихватки.

Порядок и варианты выполнения элементов варежки. Изготовление шаблона-выкройки.

- 3 Просмотр фотографий, раскрой варежки.

30 мин 5 ч 30 мин

Смётывание деталей кроя с утеплителем.

Стачивание деталей кроя. Инструктаж по ТБ.

Определение качества готового изделия.

Окончательная обработка варежки-прихватки. Влажно-тепловая обработка.

Технология изготовления изделия

в технике лоскутного шитья

Изготовление панно с аппликацией.

Аппликация из ткани.

- 4 Изготовление шаблонов.

1 ч 5 ч

Подбор тканей по цвету. Раскрой ткани.

Составление композиции из элементов.

Соединение частей композиции с основой.

Обрамление композиции натюрморта. Отделочные работы.

Изготовление сумки с лоскутным орнаментом.

Виды и назначение сумок.

Порядок и варианты выполнения сумки. Составление эскизов.

Выполнение чертежа основы.

- 5 Моделирование. Подбор тканей. Раскрой.

1 ч 5 ч

Смётывание деталей кроя.

Стачивание деталей кроя. Инструктаж ТБ.

Определение качества готового изделия. Отделочные работы. Влажно-тепловая обработка.

- 6 **Выполнение изделия на свободную тему.**

2 ч 24 ч

Проектирование, выполнение и защита изделия.

7 Итоговое занятие

1 ч 1 ч

Итого:

68 ч

Содержание программы (1-й год обучения)

Урок 1-2. Вводное занятие.

Цели и задачи факультативного курса. Санитарно-гигиенические требования. Правила безопасности труда.

История развития лоскутной техники. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Ассортимент изделий.

Урок 3-14. Основы лоскутной техники.

Рабочее место, его организация. Инструменты, материалы, приспособления и оборудование для обучения в технике лоскутного шитья.

Гармоничное сочетание тканей по фактуре, цвету. Цветовое решение изделий. Использование прокладочных материалов.

Ручные и машинные швы, используемые в технике лоскутного шитья. Правила безопасности труда.

Эскиз, его разновидности, назначение, способы и правила выполнения.

Понятие о чертеже, схеме, их различия. Размеры, правила измерения.

Шаблон. Применение шаблонов, готовых выкроек. Подготовка материалов к работе.

Использование шаблонов для раскроя элементов орнамента.

Практические работы:

Подбор тканей по фактуре и цвету. Изучение свойств прокладочных материалов, применяемых в технике лоскутного шитья.

Выполнение образцов ручных, машинных швов, используемых в лоскутном шитье.

Выполнение эскиза. Выполнение чертежа.

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья (мозаика из полос).

Урок 15-20. Техника лоскутного шитья.

Лоскутная мозаика. Виды лоскутного шитья. Правила безопасности труда. Базовые формы, применяемые в технике лоскутного шитья.

Шитьё из полос. Правила сборки образца по схеме «Ёлочка», «Колодец».

Шитьё из квадратов. Правила сборки образца по схеме «Шахматка».

Шитьё из прямоугольных треугольников. Правила сборки образца по схеме «Мельница», «Звезда».

Фестоны, их виды. Правила изготовления, закрепления фестонов по краю детали. Техника укладывания прямых фестонов по ярусам к центру и от центра изделия.

Отделочные материалы в лоскутной технике. Выстёгивание, правила выполнения.

Практические работы:

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Ёлочка», «Колодец». Выполнение элементов узора. Правила безопасности труда.

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Шахматка». Выполнение элементов узора.

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Мельница», «Звезда». Выполнение элементов узора. Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья с использованием треугольных, квадратных фестонов. Закрепление фестонов по краю детали. Укладывание прямых фестонов по ярусам к центру и от центра изделия, их закрепление. Применение выстёгивания в лоскутных изделиях. Изготовление изделий. Отделка готового изделия.

Объекты труда: мозаика из полос, квадратов, прямоугольных треугольников; салфетка.

Урок 21-32. Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья.

Аппликация из ткани. Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор тканей по цвету и фактуре. Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Окончательная отделка и оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда.

Практическая работа: Изготовление изделия.

Объекты труда: прихватка, коврик, сумка, подставка под горячее, настенное панно.

Урок 33-34. Итоговое занятие.

Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год.

Тематическое планирование (2-й год обучения)

№ п/п	Тема разделов, занятий	Количество часов	
		теория	практика
1	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Дизайн интерьера комнаты. Техника лоскутного шитья Изготовление диванной подушки Составление эскизов	1 ч	-
2	Изготовление выкройки в соответствии с моделью Раскрой Смётывание деталей кроя Стачивание деталей кроя Отделочные работы	1 ч	14 ч

	Определение качества готового изделия и влажно-тепловая обработка		
	Изготовление панно на подарок		
	Беседа «Дизайн интерьера комнаты». Составление эскизов, подбор лоскутков		
	Изготовление шаблонов		
3	Раскрой	1 ч	15 ч
	Составление композиции из деталей кроя		
	Обработка деталей кроя швом «зигзаг»		
	Соединение деталей с основой		
	Отделочные работы		
	Оформление панно		
	Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья		
	Изготовление лоскутной накидки, чехла на стул.		
	Беседа «Техника «квилт» в интерьере».		
	Составление эскизов, поиск дизайнерских решений		
	Последовательность и технология изготовления чехла		
4	Подбор лоскутков, изготовление шаблонов	1 ч	15 ч
	Раскрой		
	Смётывание деталей кроя		
	Стачивание деталей кроя		
	Определение качества готового изделия		
	Отделочные работы		
	Влажно-тепловая обработка		
	Лоскуты и фантазия: панно, коврик, одеяло (по выбору).		
	Беседа «Виды декоративно-прикладного искусства»		
	Последовательность, технология изготовления изделий		
5	Заготовка лоскутных полосок	2 ч	14 ч
	Изготовление изделий		
	Определение качества готового изделия		
	Окончательная отделка готового изделия		
6	Итоговое занятие. Выставка творческих работ	1 ч	3 ч
	Итого:		68 ч

Содержание программы (2-й год обучения).

Урок 1. Вводное занятие.

Цели и задачи факультативного курса. Планирование. Санитарно-гигиенические требования. Правила безопасности труда.

Урок 2-32. Техника лоскутного шитья.

Техника «Русский квадрат». Правила составления схемы. Технология выполнения. Шитьё из равносторонних треугольников. Схемы сборки изделия из равносторонних треугольников: «Снежинка», «Паутинка», «Вертушка». Разбивка схемы из равносторонних треугольников на две части и последовательность её сборки. Шитьё из многоугольников. Техника «Соты». Правила составления схемы. Шитьё из ромбов.

Шитьё на основу. Порядок сборки образца по схеме «Роза».

Отделка готового изделия. Технология обработки края изделия косой бейкой.

Практические работы:

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Русский квадрат». Выполнение элементов узора. Правила безопасности труда.

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Снежинка», «Паутинка», «Вертушка». Выполнение элементов узора.

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Соты». Выполнение элементов узора.

Выполнение эскиза, чертежа изделия в технике лоскутного шитья по схеме «Роза». Выполнение элементов узора.

Изготовление изделия. Обработка изделия косой бейкой. Отделка готового изделия.

Объекты труда: прихватка, подставка под горячее, диванная подушка, панно, картина.

Урок 33-64. Технология изготовления изделия в технике лоскутного шитья

Выполнение эскиза, чертежа изделия. Изготовление шаблонов, подбор материалов по цвету и фактуре. Раскрой. Технология соединения деталей лоскутной мозаики между собой. Окончательная отделка и оформление изделия. Требования к качеству изделия. Правила безопасности труда.

Практическая работа: Изготовление изделия.

Объекты труда: комплект для кухни, мягкая игрушка, чехол для мебели, панно, коврик, одеяло.

Урок 65-68. Итоговое занятие

Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год.

Прогнозируемые результаты

овладение учащимися знаний об используемых приспособлениях и инструментах, о подборе ткани по цвету и фактуре;

овладение детьми умений и навыков правильного выполнения изделия, соблюдая алгоритм работы и технику безопасной работы;
сформировать устойчивый интерес детей к декоративно-прикладному искусству, шитью;
повысить активность участия детей в творческих конкурсах, выставках, научно-практических конференциях;
рост самостоятельности учащихся в приобретении новых знаний и умений.

Литература для учителя:

- Муханова И.Ю. Лоскутная живопись.- М.: Олма-Пресс образование. 2005.
- Джоанна Вали Берти. Лоскутное шитье. От простого к сложному.- М.: Эксмо. 2008г.
- Ксения Митителло. Чудо - аппликация. - М.: Эксмо. 2006г.
- Шарлотт Герлингс. Пэчворк. Пошаговые мастер-классы для начинающих/ Шарлотт Герлингс. – М.: Эксмо, 2013. – 48 с.: ил.
- Волшебные узоры из лоскутков. Стежка. Традиции и современные техники.- Burda, 2007г.
- Аппликация из ткани. Золотая коллекция идей. - М.: Аст - Пресс книга. 2004г.
- Лариса Денисова. Изысканный лоскут. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия.- М.: Аст- пресс книга. 2001.
- Рики Тимс. Дизайн из полос в квилте. Серия «Секреты мастерства».- М.: Ниола- Пресс. 2007.
- Дейл Флеминг. Мотивы круга в квилте. Серия «Секреты мастерства».- М.: Ниола- Пресс. 2007.
- Джен Кренц. Мотивы ромбов в квилте. Серия» Секреты мастерства».- М.: Ниола- Пресс. 2007.

Литература для ученика:

1. Грин М.Э. Шитьё из лоскутков: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 1981.
2. М.В.Максимова, М.А.Кузьмина. Лоскутки.- М.:Эксмо.2003.
3. Хайни М. Как научиться шить. Пер. М. Авдониной. – М.: Эксмо, 2005.
4. Журнал «Мастерская на дому» № 2, 2006 г.; № 4, 2007г.
5. Максимова М., Кузьмина М., Кузьмина Н. Мозаика лоскутных узоров.- М.: Эксмо, 2006.
6. Журналы «Чудные мгновения. Лоскутное шитьё», №1-2,3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11- 12, 2007г.

Разработка урока

ТЕМА: ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОСКУТА.

ЦЕЛЬ: практическое применение знаний по разделу «Технология швейных изделий в стиле пэчворк».

ЗАДАЧИ:

1. Развивающая – совершенствование своих возможностей в области проектной деятельности, устойчивое внимание, умение излагать свои мысли связно и аргументировано, развитие логического мышления.
2. Обучающая – научить учащихся творчески мыслить, разработка и выполнение творческого проекта, систематизация знаний по теме.
3. Воспитательная – взаимозависимость членов группы, заинтересованность в конечном результате, культуры труда.

Наглядные пособия и оборудование: плакат «Снятие мерок», творческие проекты группы, готовые изделия, рекламные проспекты, выставка литературы для выполнения проекта, карточки – задания, карточки с пословицами.

Методы обучения: частично – поисковый, наглядно – иллюстративный, исследовательский, индуктивный.

Средства обучения: анализ, дедукция, наглядные пособия, демонстрация изделий.

Формы обучения: групповая.

Межпредметные связи: литература, математика, черчение, СБО, история («пэчворк»), русский язык (термины).

Тип урока: оценка и проверка знаний.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (подготовка рабочих мест, психологический настрой учащихся на урок).

Педагог зажигает свечу.

- Посмотрите на свечу и подумайте о чём –нибудь светлом. Пусть этот лёгкий, спокойный и таинственный огонь свечи очистит наши души от обид, злобы, жадности и поможет всем нам сегодня обрести спокойствие и веру в себя и тех, кто рядом, поможет всем нам стать красивыми душой.

КАКИЕ МЫСЛИ РОЖДАЕТ В ВАС ПЛАМЯ СВЕЧИ?

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ УРОКА, ЗАДАЧ И МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Тема сегодняшнего урока «Защита творческого проекта. Это заключительная тема раздела «Технология изготовления изделий в стиле «пэчворк». Те знания, умения и навыки, которые вы получили в течение прохождения курса факультативных занятий, вы покажите сегодня.

Представьте, что наша школа – это огромная страна Интернатск, где действуют две экспериментальные швейные фабрики «Алия» и «Элегия» по пошиву легкого женского платья и детской одежды. После пошива изделий остаётся большое количество крупного и мелкого лоскута. И перед фабриками встал вопрос использования лоскута в швейном производстве. И чтобы решить этот вопрос, представители фабрик обратились в Научно – Исследовательский и Институт имени Портняжного.

Изучив потребительский спрос, рынок, представители НИИ и швейных фабрик разработали и представили сегодня на заключительный конкурс изделия для кухни, дачного домика. Основные требования: использование крупного и мелкого лоскута.

СТОЛ №1 Директор швейной фабрики «Алия» - Калачева Светлана Сергеевна.

Старший научный сотрудник НИИ - Сивакова Ольга Николаевна.

Главный художник – модельер - Югай Людмила Сергеевна.

Технолог по пошиву - Ким Ирина Николаевна.

СТОЛ №2. Директор швейной фабрики «Элегия» - Вишня Юлия Петровна.

Старший научный сотрудник НИИ – Головенко Нина Васильевна.

Главный художник – модельер – Камчатная Алеся Михайловна.

Технолог по пошиву Штырлина Елена Сергеевна.

Но, прежде чем приступить к работе участников конкурса, разрешите представить вам представителей правительства нашей страны:

Министр экологии – Беклемешева Надежда Михайловна, Министр экономики Поспелова Людмила Петровна, Министр лёгкой промышленности – Баранова Галина Васильевна.

Они будут оценивать ваши проекты.

При выполнении проекта была проведена большая исследовательская работа вашими НИИ.

3. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ.

ВОПРОС: О чём вы узнали, разрабатывая и изготавливая ваши изделия из лоскута? (лоскутная мозаика, пэчворк, историю пэчворка, подбор цветовой гаммы, различные техники соединения лоскутов).

А сейчас давайте вспомним основные моменты, касающиеся этих терминов (для каждого стола выдаётся карточка с двумя вопросами и один образец любой техники соединения лоскутков. Учащиеся читают вопрос, обсуждают и дают полный ответ).

ВОПРОС: А какой литературой вы пользовались, чтобы обо всём этом узнать? (учащиеся встают, подходят к выставке, называют и показывают книги).

3. ФИЗПАУЗА ПОД ЛЁГКУЮ МУЗЫКУ.

4. А сейчас представители каждого стола продемонстрируют свои разработки.

Пожалуйста, стол № 1.

Представитель каждого стола на защите творческого проекта должен:

- Объявить название творческого проекта, показать или продемонстрировать его;
- Назвать причины побудившие взяться за выполнение данного проекта, указать цели, поставленные перед его выполнением;
- Назвать оборудование и средства, используемые при изготовлении проекта;
- Рассказать о выбранной модели, отделке;
- Обосновать выбор модели;
- Обосновать выбор ткани, её свойств, соответствие ткани названию и форме модели;
- Указать на положительные и отрицательные стороны модели, т.к. выявить недостатки и достоинства выполненной модели, которые могли присутствовать при выборе оборудования, ткани, прокладочных материалов, отделки, обработки изделия;
- Указать, что можно было бы изменить, если повторно выполнялся аналогичный проект;
- Объявить окончательную себестоимость изделия и сделать вывод;
- Демонстрация рекламы, рекламного проспекта;
- Самостоятельно, объективно оценить выполненную проектную работу, выслушать мнение одноклассниц (представителей другого стола).

Аналогично свой проект представляют участники стола №2.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. Пока представители нашей страны (наши министры) подводят итоги, проводится конкурс пословиц о труде. Каждый стол получает – начало один стол, а конец другой. Первый стол зачитывает начало пословицы, второй находит подходящую часть пословицы и наоборот.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННОГО ПРОЕКТА.

№ КРИТЕРИИ ОЦЕНКА (пятибальная система)

1. Соответствие содержания доклада о проделанной проектной работе.
2. Качество проектного изделия.
3. Практическое использование проектного изделия.
4. Ответы на вопросы.

5. Полнота знаний по трудовому обучению.
6. Оригинальность решения проекта.
7. Культура речи.
6. СЛОВО ЧЛЕНАМ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ УРОКА.

ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС.

КАКОВА ПРЯХА, ТАКОВА И РУБАХА.

НЕ ИГЛА ШЬЁТ, А ШВЕЯ.

ДЛИННАЯ НИТКА, ЛЕНИВАЯ ШВЕЯ.

НЕ ТОРОПИСЬ ЯЗЫКОМ, ТОРОПИСЬ ДЕЛОМ.

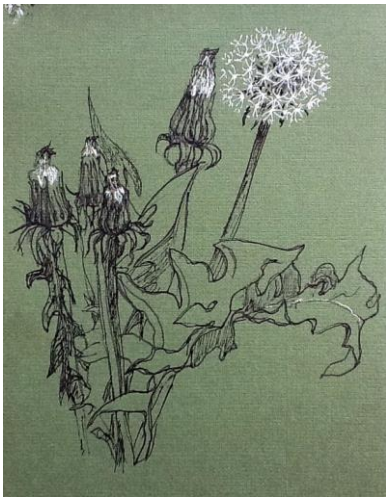
Методические разработки заданий

«СТИЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ФОРМ»

С помощью графических выразительных средств выполнить стилизованные изображения объектов растительного мира трав, цветов, ягод, листьев, поперечных срезов овощей, фруктов, деревьев и т.д. Сначала необходимо сделать зарисовки с натуры, выбрав наиболее удачную точку зрения. Зарисовки можно делать и с горшечных растений и сухих трав. При зарисовке обращать внимание на изучение структуры цветка, расположение и форму лепестков, листьев, их орнаментацию, на возможную гиперболизацию отдельных элементов, представляющих особый интерес в данном растении, на группировки, форму и орнаментацию листьев и декоративность растения в целом, а также выявление больших, средних и малых форм. Необходимо найти интересный ритмический строй выбранного растительного мотива. При этом можно изменять число изображаемых элементов, их размеры, расстояния между ними, наклоны, повороты (например, число листьев, цветов или плодов на ветке, их размеры).

Растительные зарисовки с натуры:

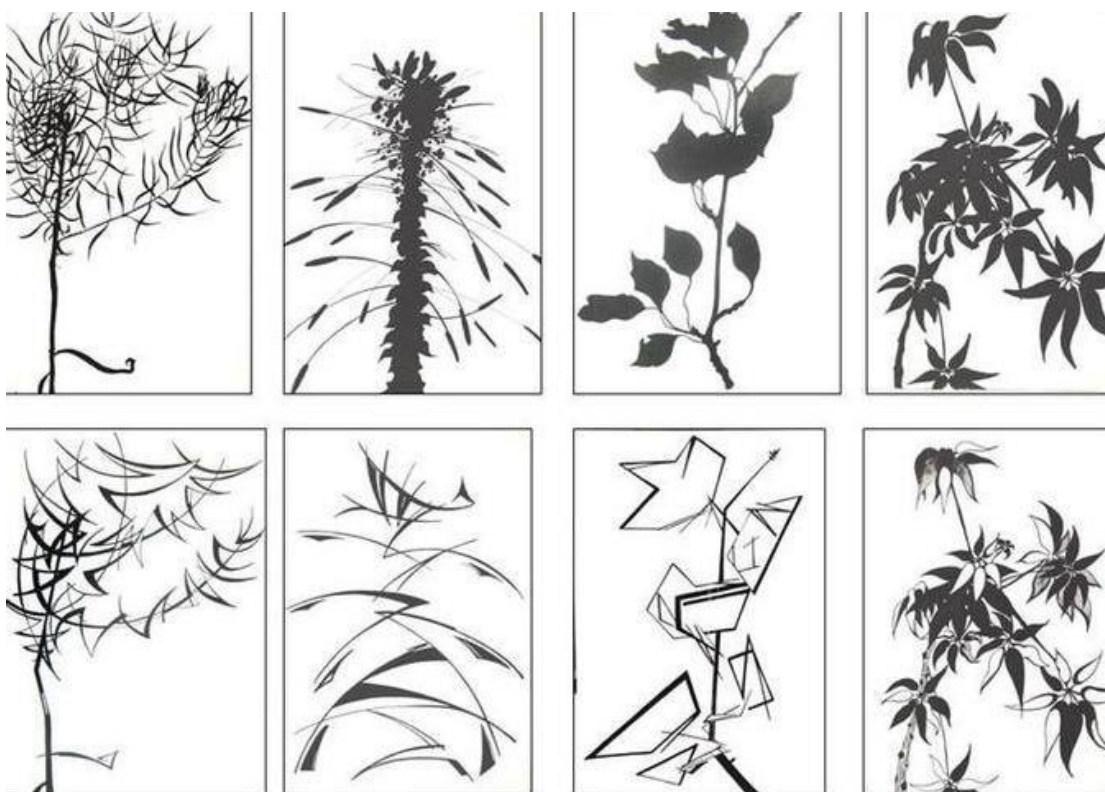

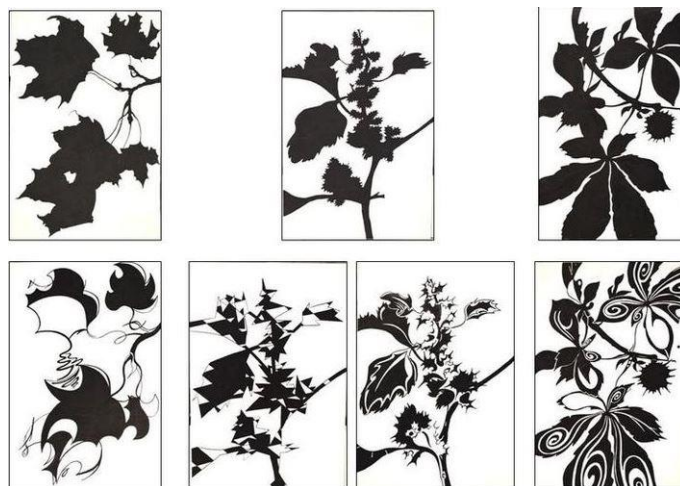
Для придания выразительности пластическим свойствам природного мотива можно изменять пропорции отдельных элементов (удлинять или укорачивать их), деформировать саму форму. В процессе работы обратить внимание на выбор графических выразительных средств для трактовки природного мотива. Так, при линейной трактовке использование тонких линий одинаковой толщины возможно в рисунках, тонких по

орнаментике, небольшого масштаба. Толстые линии придают рисунку напряженность, активность. Рисунок с использованием линий разной толщины обладает большими изобразительными и выразительными возможностями. В том случае, когда необходимо добиться выразительности силуэта, используется пятновая трактовка мотивов. В линейно-пятновой трактовке необходимо организовать пятна по силуэту и ритму, а линии связать с ритмом пятен в целостный графический образ. Таким образом, растительные формы могут трактоваться достаточно реалистично, условно или со свободной орнаментальной разработкой. Формат А3. Материал: черная тушь, гуашь.

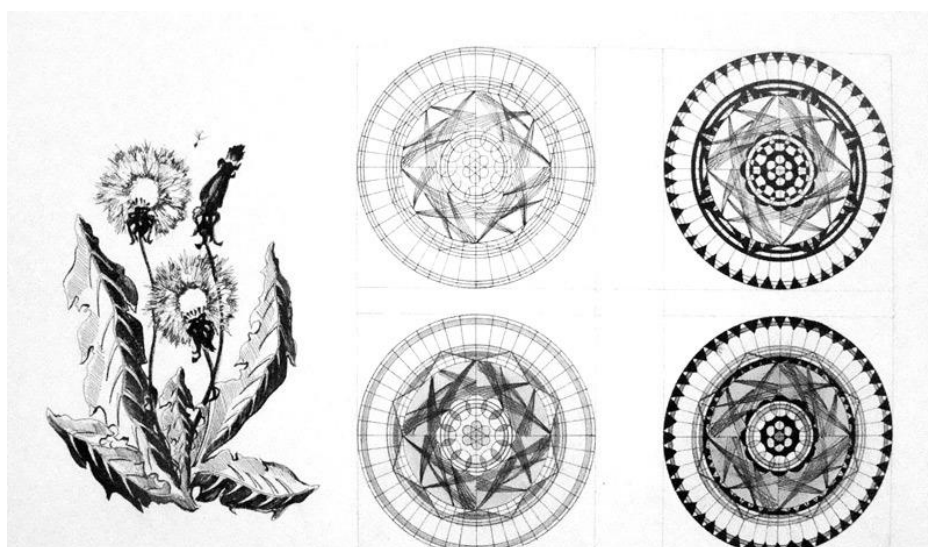
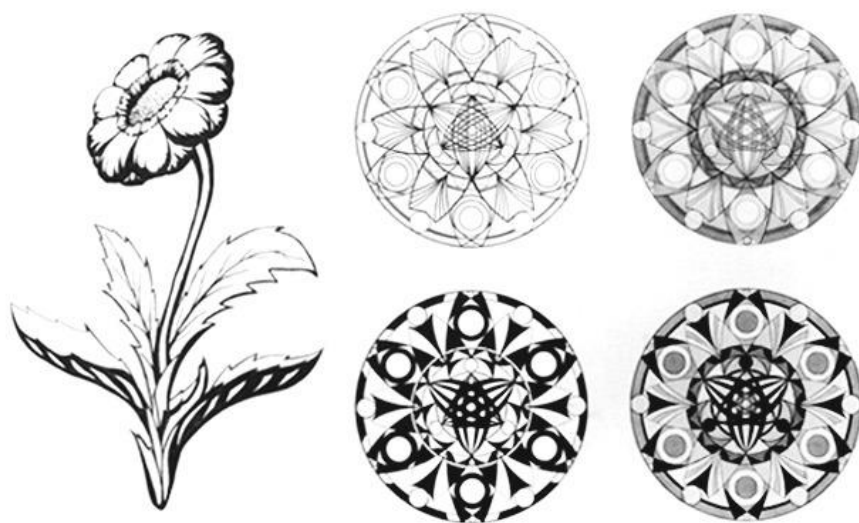
Линейная, линейно-пятновая трактовка форм:

Пятновая трактовка форм:

Декоративная трактовка формы:

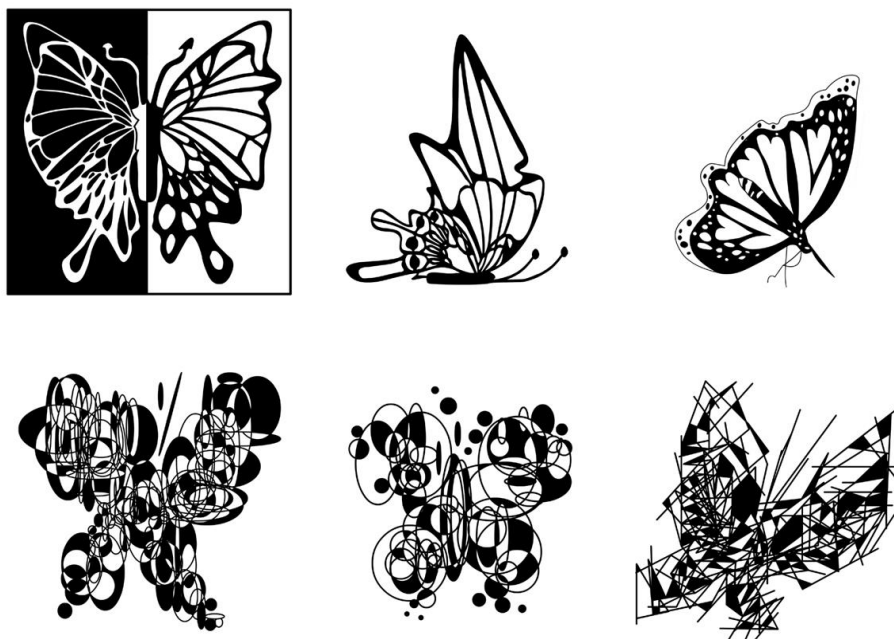

«СТИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НАСЕКОМЫХ»

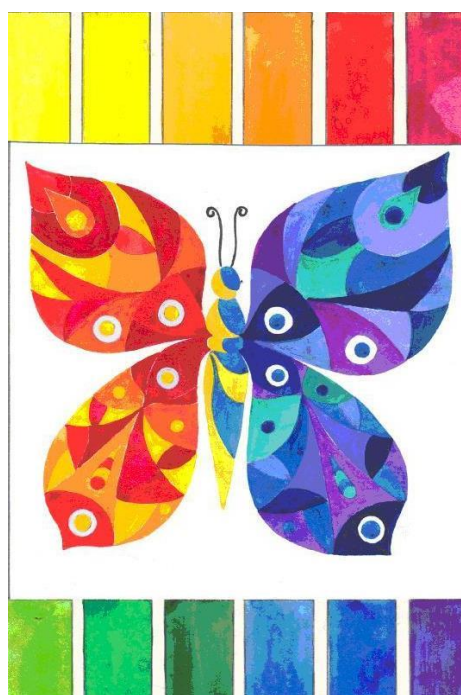
Стилизация изображений насекомых бабочек, жуков, стрекоз и т.д. Бабочки, стрекозы и жучки очень выразительны по силуэту, не говоря о богатстве цвета и разнообразии орнамента крыльев и туловища. Задание выполняется в графике и технике аппликации. Для выполнения аппликации можно использовать бумагу, окрашенную в простые и сложные цвета разной степени насыщенности и светлоты. Ставится задача предельного обобщения и лаконизма изображения насекомого, что приводит к плоскостному решению. Усиления декоративности можно добиться за счет условной разработки форм простыми геометрическими элементами.

В этом задании необходимо уделить особое внимание работе с цветом. Цветовое решение должно быть условным и декоративным. Стилизованные изображения бабочек можно представить в виде эскиза ювелирного украшения, например, брошь или кулон в технике филигранны (графическое решение) или перегородчатой эмали (работа с цветом), или представить в виде орнаментальной структуры. Формат А3. Материал: тушь, гуашь, цветная бумага.

Графическое решение стилизации бабочки:

Работа с цветом:

Детские работы «Бабочки» аппликация

Бабочка(детская работа) лоскутное шитье

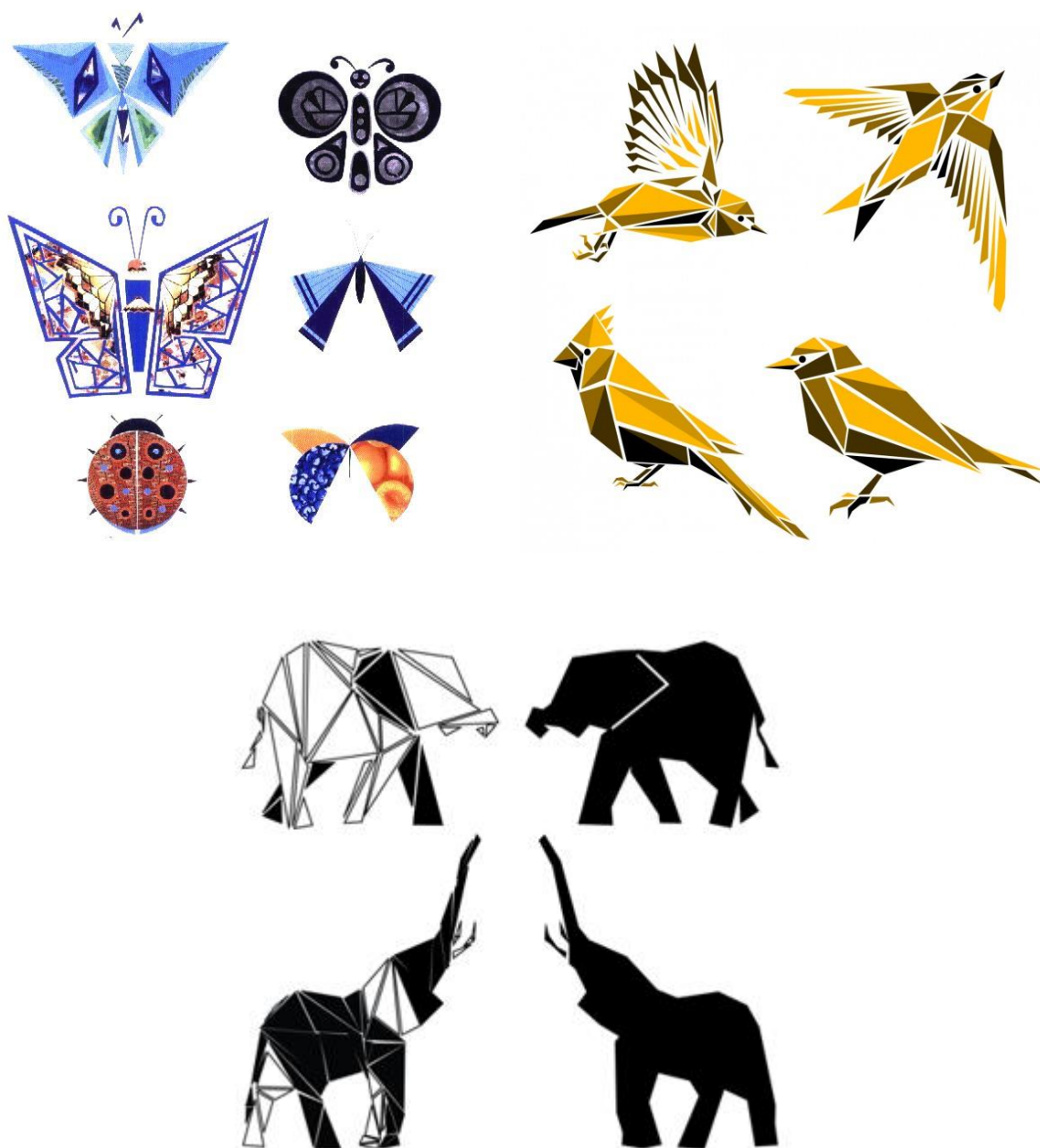

« СТИЛИЗАЦИЯ ФОРМ ЖИВОТНОГО МИРА»

Стилизация изображений животных, птиц, рыб имеет некоторые особенности. Пластически преобразовывать можно очертания формы. Возможно утрирование деталей, нарушение пропорций для создания выразительного силуэта, упрощение формы о простой геометрической (прием условной геометризации формы), отличие от растительных форм возможности трансформации животных форм имеют определенные пределы, например,

несмотря на различные преобразования, птица должна оставаться птицей, но может быть не какая-то конкретная птица (ворона или цапля), а птица вообще, с набором типичных признаков - клювом, крыльями, хвостом.

Геометризация формы:

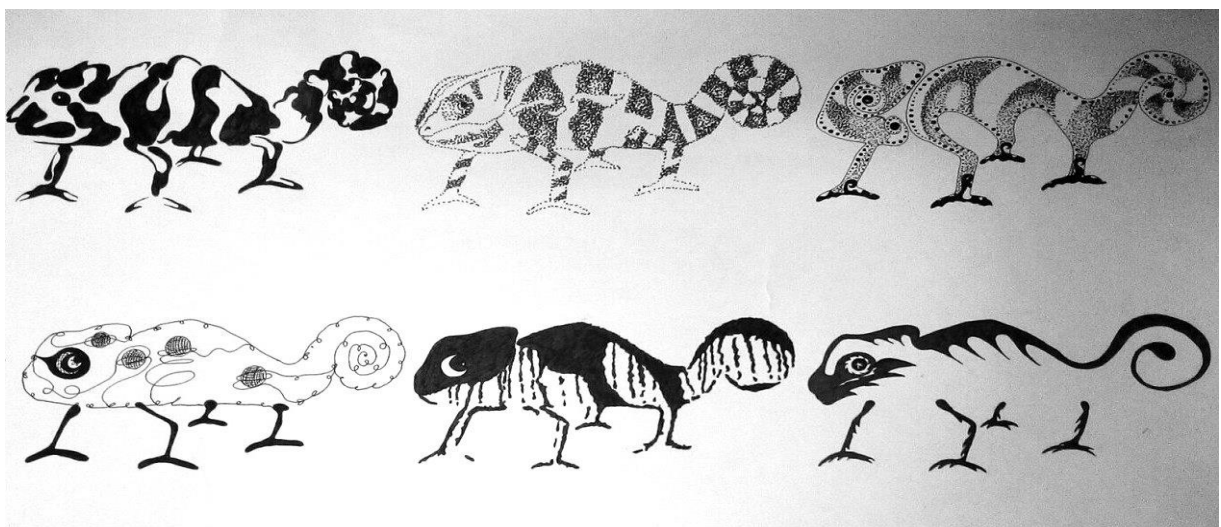

Другая возможность стилизации - это **стилизация внутренней орнаментации**, т.е природной окраски и рисунка, ведь очертания перьев птиц, чешуя рыб, кожный покров других животных, представляет богатые возможности для орнаментации, необходимо только суметь выявить орнаментальную структуру поверхности.

При трансформации мотивов животного мира в орнаментальные (или декоративные) целесообразно объемную пространственную форму в большинстве случаев преобразовывать в плоскостную, для этого следуют избегать сложных ракурсов, перспективных сокращений, а животное или птицу изображать в самом информативном повороте.

При стилизации форм животного мира ставится задача предельного упрощения изобразительной формы в целом, приближения ее к простой геометрической форме (геометризация формы). Безусловно, что одни звери имеют более декоративный силуэт и характер поверхности, чем другие (например, жираф или зебра). Важно найти приемы, которые помогли бы вписать их формы композиционный строй условно плоского изображения. Более декоративной и интересной формы можно добиться гиперболизацией мотива или отдельных его элементов. У животных, например, в декоративном изображении можно увеличивать отдельные части тела: голову, глаза, уши, лапы, хвосты. С помощью гиперболизации выявляются самые интересные орнаментальные особенности животного, птицы или рыбы. Необходимо подчеркнуть пластическую характеристику формы.

Один мотив выполняется пятном, не расчлененным на части акцент делается на выразительном силуэте.

Для другого мотива можно выбрать линейное решение контурная линия может быть одной толщины, а может быть и более свободной, живописной, или может представлять собой ряд мелких точек, штрихов, мазков.

В третьем мотиве акцент сделать на орнаментальной разработке формы. При переработке силуэта и орнамента животного или птицы необходимо стараться, чтобы доминировал один из них. При выразительном силуэте орнамент может быть более сложным, или сам орнамент может читаться более четко, чем силуэт животного или птицы.

В декоративном искусстве правдивость в изображении может сочетаться с элементами мифическими. В результате мотивы приобретают черты сказочности, фантастичности. Выполнить изображения на формате А3. Материал: тушь, гуашь, ручка.

« СТИЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ФОРМ »

В качестве мотивов могут использоваться не только формы флоры и фауны, но и предметные формы. При выполнении этого задания большую роль играет преобразование пространственной среды в плоскостную, сознательный отказ от передачи пространственных характеристик и перспективных сокращений, передачи объема. Предметы, составляющие натюрморт, могут более активно переосмысливаться и трансформироваться художником, поскольку предметы в натюрморте психологически легче видоизменять по сравнению с объектами растительного и животного мира.

Предметы в декоративном натюрморте могут менять размеры, крупные можно сделать мелкими и, наоборот, можно, произвольно изменять количественный состав предметов, вводить новые, можно изменять место расположения, форму, цвет, то есть необходимо творчески интерпретировать и трансформировать предметы. Декоративности будет способствовать условно-плоский характер изображения, поэтому один из вариантов работы над натюрмортом предусматривает аппликативную трактовку. Другой вариант - разработка натюрморта в графике.

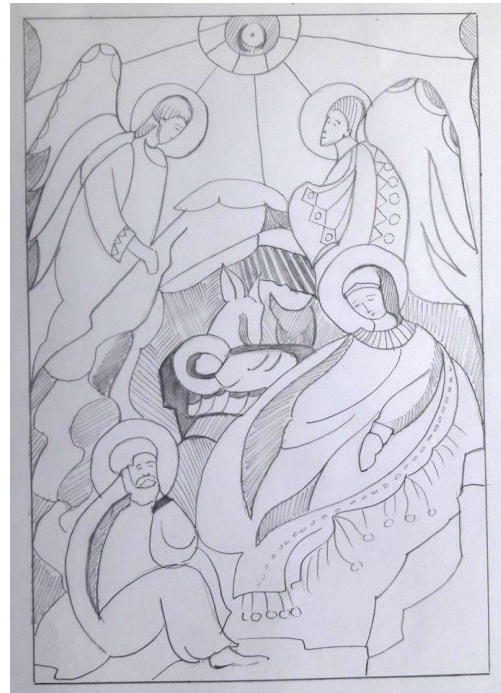
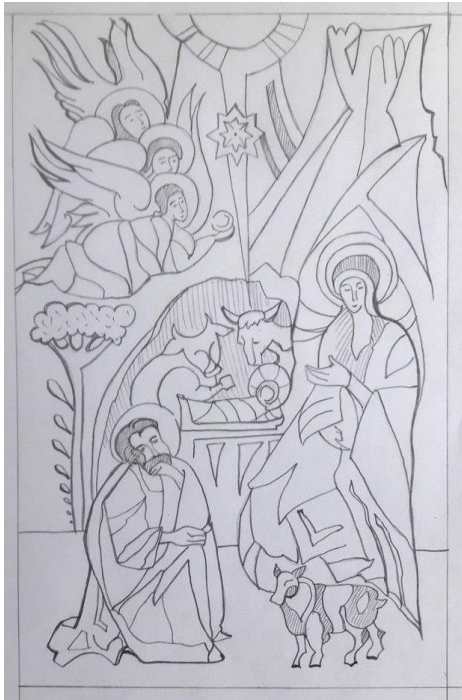
Каждая композиция выполняется в размере не более 15 см по большой стороне. Материал: черная тушь, гуашь.

Разработки для выполнения творческой части дипломной работы

Творческая часть диплома:

Эскизы к выпускной квалификационной работе:

Итоговая квалификационная работа «Рождество»

