

«Традиции земли Калужской: использование региональных особенностей при обучении детей в объединениях художественной направленности».

Мастер - класс по декоративно-прикладному творчеству для педагогов дополнительного образования на тему:
«Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для куклы».

*Педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
г.Людиново, Калужской области
Ланских Алла Викторовна*

Данный мастер класс может быть интересен педагогам дополнительного образования, работающим по направлению «декоративно – прикладное творчество», педагогическим работникам образовательных учреждений при организации работы творческих объединений художественной направленности.

Актуальность темы

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе приобретает особую значимость как фактор усвоения детьми этнокультурных ценностей: обогащение духовного мира, воспитания в нем гражданственности, любви к Родине, патриотизма, уважительного отношения к прошлому и настоящему, гуманизма и эстетических качеств.

Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по совместной деятельности. «Меньше обучать — больше взаимодействовать», «Учимся, делая и творя»- эти девизы способствуют созданию условий для развития творческих способностей детей, раскрепощению индивидуально-творческих сил ребенка. Чем больше будет таких педагогов, и не только в системе дополнительного образования, но и в других образовательных учреждениях, тем больше будет условий, возможностей для того, чтобы ребёнок творил, чтобы в это действие включалась вся его личность: способности, чувства, разум. Значит, педагогам необходимо учиться, учиться друг у друга. И лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен профессиональным опытом.

Одной из наиболее эффективных и современных форм презентации педагогического опыта работы является мастер-класс. В современных условиях развития образовательной системы он позволяет раскрыть индивидуальность, творческий потенциал педагогов, продемонстрировать их достижения и новые возможности.

Мастер-класс «Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для куклы» разработан на основе практического опыта педагога дополнительного образования Ланских А. В. и предназначен для использования в работе с обучающимися детских объединений художественной направленности. Без знания своих корней, традиций своего края нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, дом, город, край, страну, с уважением относящегося к другим народам.

Занятия по изготовлению национальной одежды для куклы, способны воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать к активному мышлению, позволяют ребенку проявлять свою индивидуальность, создавать образы, творить, радоваться успехам и удачным находкам. Работая с тканью, нитками и клеем дети учатся аккуратности, терпению, настойчивости в достижении цели. Для занятий не требуется никаких особых условий деятельности.

Цель мастер-класса:

- создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов в процессе участия в мастер – классе по изготовлению куклы в народном костюме.

Задачи:

- познакомить педагогов с техникой изготовления кукол и одежды для неё;
- обучить последовательности действий, использованию методов и приемов данной техники на примере изготовления куклы в традиционном костюме Калужской губернии;
- формирование интереса к традициям своего края, стремления использовать в дополнительных общеобразовательных программах региональный компонент.

Ожидаемые результаты мастер - класса:

- практическое освоение участниками мастер-класса специальных знаний, умений, навыков и приемов по изготовлению русского национального костюма;
- создание куклы в народном костюме Калужской губернии, проявляя творческую инициативу, фантазию, мышление.
- рост мотивации участников мастер-класса к использованию краеведческого материала в своей педагогической деятельности;

Методическое оснащение мастер-класса.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический

Использование наглядности:

- презентация к мастер-классу, выполненная в программе PowerPoint «Традиционный народный костюм Калужской губернии»;
- образцы готовых работ выполненные педагогом;
- схемы поэтапного выполнения изделия.

Материалы и инструменты:

- ткань телесного цвета для туловища;
- ткань х/б белая для рубахи;
- ткань х/б однотонная или с мелким рисунком для сарафана;
- тесьма в русско-народном стиле ширина 1,0-2,0 см;
- тесьма «выюнок» красного, синего, белого, желтого цвета;
- ленты шелковые ширина 0,5-1,0 см;
- синтепон «Стандарт» 150–250 г/м²;
- иглы, булавки;
- нитки армированные 35 ЛЛ или нитки полиэстер 40/2 «Gamma» или «Bestex»;
- ножницы;
- бутылка от йогурта.

Структура плана-конспекта мастер-класса на тему «Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для куклы»

Время, мин.	Деятельность руководителя мастер-класса	Деятельность участников мастер-класса
1. Вступительная часть		
1	Знакомство. Сообщение темы, раскрытие цели и задач.	
2. Теоретическая часть		
4	Рассказ о русском народном костюме, используя презентацию «Традиционный народный костюм Калужской губернии», а также показ работ обучающихся выполненных по данной теме.	Изучение материала по теме мастер-класса. Просмотр работ обучающихся, схем поэтапного выполнения изделия.
3. Практическая часть		
30	Инструктаж по технике безопасности перед началом работы. Показ методических и технологических приёмов изготовления изделия.	Выполнение практической работы под руководством педагога, проводящего мастер-класс.
4. Комментирующая часть		
	Пояснение элементов работы, которые наиболее важны и несут оригинальный характер. Оказание индивидуальной помощи участникам.	Выполнение основных этапов работы.

5. Кульминация творческого процесса		
5	Оформление мини-выставки. Фотографии работ педагогов, участвующих в мастер-классе.	Оценка и самооценка творческих работ, вопросы к руководителю мастер-класса.
6. Подведение итогов		
5	Подведение итогов мастер-класса. Предложение заполнить анкету с оценкой проведенного мастер-класса.	Обмен опытом, обсуждении мастер-класса, проделанной работы. Заполнение анкеты предложенной руководителем мастер-класса.

Ход проведения мастер – класса.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Меня зовут Ланских Алла Викторовна. Я являюсь руководителем театра моды «Экспрессия» в «Доме детского творчества» г. Людиново. На занятиях объединения приобретаются знания и формируются практические навыки по конструированию и моделированию швейных изделий, в том числе, русского костюма различных исторических эпох, с учетом региональных особенностей. В конце первого года обучения ребята изготавливают куклу в народном костюме, применяя на практике знания о традиционном народном костюме своего района (демонстрация работ учащихся).

Тема мастер-класса: «Изготовление традиционного костюма Калужской губернии для куклы».

Цель нашего мастер-класса: создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов в процессе участия в мастер – классе по изготовлению куклы в традиционном народном костюме.

Я познакомлю вас с основами традиционного русского кроя, используя разнообразную тесьму и ленты, декорировать одежду куклы согласно региону, в котором мы проживаем.

Русский народный костюм отразил исторически сложившиеся представления народа о красоте и целесообразности, он является свидетелем неиссякаемой фантазии русских людей, их утонченного художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Народные умельцы, используя простые причудливые приемы вышивки, узорного ткачества, аппликации и другие способы декорирования, смогли создать из домашних материалов бесконечное разнообразие орнаментов, цветовых и фактурных сочетаний, композиционных решений. Живым подтверждением всему являются музейные подлинные образцы.

Крестьянский калужский костюм первой половины XIX в. характеризуется традиционными формами южновеликорусского костюма. На территории губернии бытовали два комплекса женского костюма: поневный и сарафанный. Традиционный поневный комплекс характеризовали белые домотканые холщовые рубахи с прямыми полками и рукавами, декорированными узорным (красным) ткачеством. У "веселых" рубах полки изготавливались из кумача. Рубаха носилась с напуском на поневу. Особой декоративностью отличались передники (занавески), они украшались вышивкой, узорным ткачеством, цветными лентами, кумачом, цветным кружевом, бахромой. Калужские поневы имели локальные различия: каждое село, уезд имели свои особенности в декоре, размере поневной клетки. Особое декоративное звучание характеризовало праздничные поневы. Встречались поневы из красного сукна, парчи, бархата, полотнища понев украшались лентами, галуном. В Жиздринском уезде поневы оформлялись дополнительно своеобразными пушками из шерстяных ниток, пуговицами, блестками. Поневы Перемышльского уезда отличались украшением золотым позументом, галуном, тесьмой, цветными лентами, зубцами, почти целиком застилающими клетчатую ткань. Для женщин был обязателен глухой головной убор, полностью скрывавший волосы.

В районах, находящихся в бассейне р. Болва (Людиновском, Кировском, Спас-Деменском, Куйбышевском), наблюдается разнообразие комплексов одежды. Наряду с понёвным здесь бытовал комплекс с сарафаном и занавеской, сарафаном и фартуком, сарафаном и кофтой, а также с юбкой и кофтой. Такое явление можно объяснить наличием в этих районах с конца XVIII века промышленных предприятий, стимулировавших приток населения из соседних с Калужской губернией территорий (презентация к мастер-классу, выполненная в программе PowerPoint «Традиционный народный костюм Калужской губернии»).

Теперь о том, для кого мы будем шить русский костюм. Наряжать в народный русский костюм мы будем **куклу!**

Куклы являются одним из наиболее древних видов игрушек: они берут свое начало вместе с человеческой цивилизацией. Вначале куклы носили обрядовый характер, лишь впоследствии приобретая свое игровое значение. В русской деревне тряпичная кукла была наиболее распространенной игрушкой. Она была в каждой крестьянской семье. Куклу делали с большим старанием, так как по ней судили о вкусе и мастерстве хозяйки. Ее наряжали, она была своего рода манекеном.

Существует несколько видов кукол:

- игровая (кукла, которой играли),
- обрядовая (безликие),
- кукла-оберег,
- этнографическая - куклы в национальных костюмах,
- кукла-сувенир или декоративная.

Мы изготовим этнографическую авторскую куклу. И одевать её будем в сарафанный комплекс, более распространенный в Людиновском районе.

Чтобы уделить больше времени одежде и её декору, я раздам вам заготовленный, вместе с обучающимися, корпус куклы, выполненный в следующей последовательности:

1. Раскроили по шаблону ткань телесного цвета, прибавив 0,5 см на швы.
2. Детали сложили лицевыми сторонами внутрь и стачали, оставив внизу участок для вывертывания. Выполнили рассечки в углах.
3. Вывернули, наполнили синтепоном.

4. Можно пришить ноги, а можно надеть туловище куклы на бутылку (из под йогурта), которая одновременно будет являться подставкой.
Если в бутылку предварительно насыпать горох или крупу, кукла будет более устойчивой и при встряхивании издавать звук как погремушка.

Я уверена, что все вы знаете правила техники безопасности, но без них ни как нельзя и поэтому прежде, чем приступить к работе, я проведу инструктаж по ТБ, но не обычно а, в стихах:

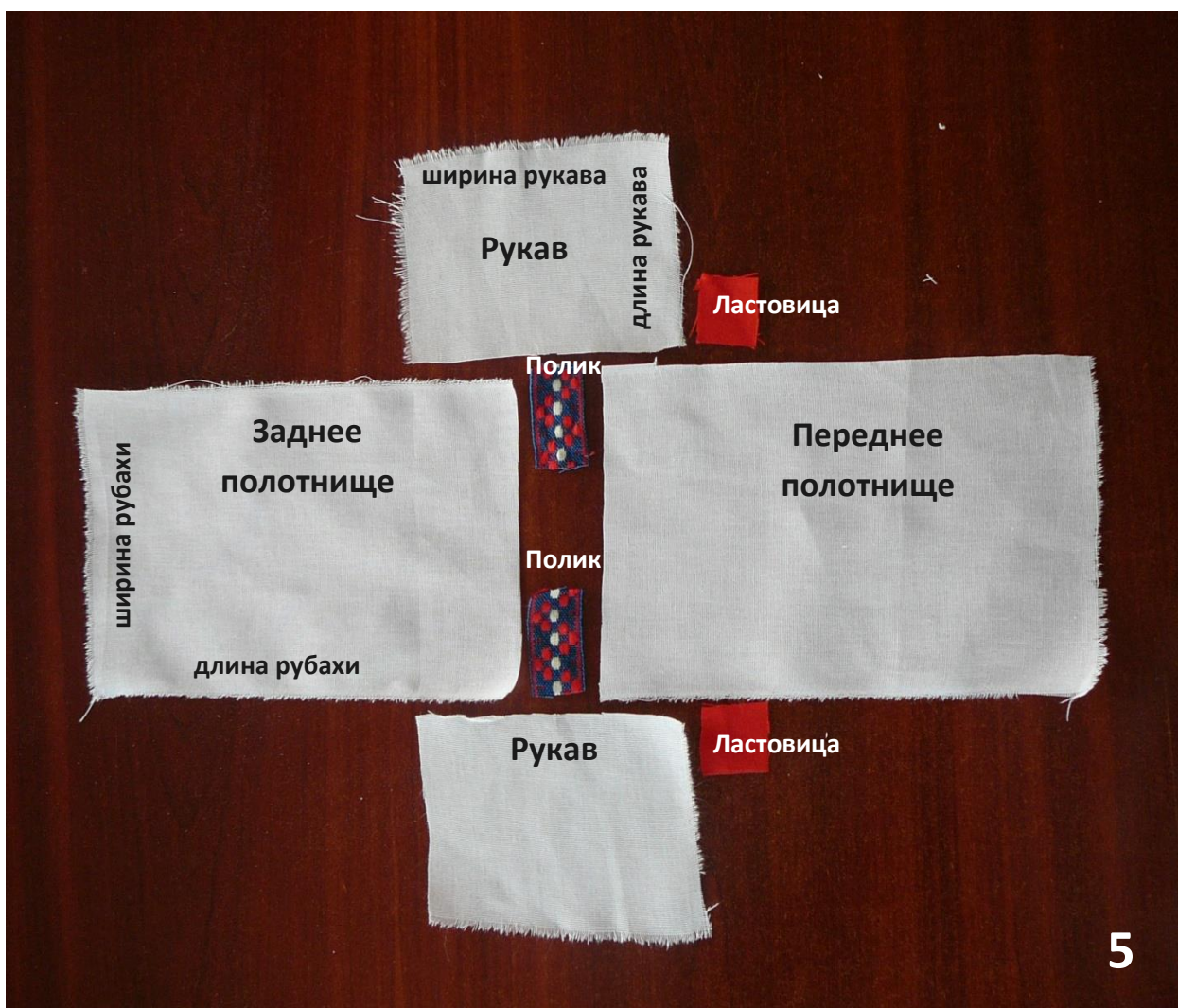
*Чтобы шить и вышивать,
Нужно правила нам знать.
Я их с детства точно помню,
Коротенько вам напомним.
Первым делом нужно знать:
В рот иглу не вздумай брать,
Глаз с иглки не спускай,
И в одежду не втыкай,
Не бросай ее нигде
А иначе быть беде.
Помни – иглы и булавки
Не валяются на лавке.
Поработал - не забудь
Их в игольницу воткнуть.
Работать ножницами можно,
Но только очень осторожно.
Очень важно всем понять,
Как их нужно подавать.
Не острыми конечками,
А вперед колечками.
Влево – вправо не маши,
А на стол их уложи,
Не пугаю я напрасно.
Ножницы – предмет опасный.
Нужно правила всем знать,
Аккуратно соблюдать.
И получим ты и я
Наслажденья от шитья!*

Крой традиционного русского костюма – безлекальный. Объем одежды создаётся не вытачками или вырезами, а складками или сборками. Отсюда детали русского кроя имеют прямоугольную, квадратную и треугольную формы с минимальными отходами (выпадами). Размеры деталей, а точнее их ширина, определялись шириной полотна, сходящего с ткацкого станка, т.е. 36-42 см. этот размер являлся модулем, на основе которого строился русский крой.

Основу любого народного костюма составляла рубаха. Рубаха - самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов, полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя.

Приступаем к практической части. Давайте попробуем создать сейчас национальную одежду для куклы из имеющихся материалов.

5. Раскраиваем рубаху.

6. Притачиваем полики.
7. Настрачиваем отделку на рукава (тесьму, вьюнок).
8. Притачиваем рукава, ластовицы.
9. Складываем рубашку лицевыми сторонами и стачиваем боковые швы.
10. Выворачиваем на лицевую сторону. Настрачиваем кружево и тесьму на нижний край рубашки.
11. Надеваем рубаху на куклу, стягиваем на нитку горловину и низ рукавов.
12. Пришиваем тесьму в виде стойки и манжет..

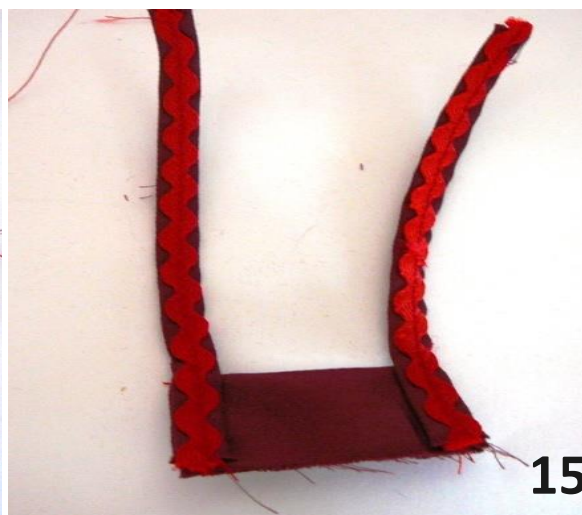

Рубашка готова

13. Раскраиваем сарафан.

14. Заутюживаем припуски на грудке и бретелях.
15. Настрачиваем тесьму на бретели, притачиваем бретели к грудке.
16. Стачиваем боковые срезы полотнища сарафана. Застрачиваем низ швом вподгибку с закрытым срезом. Обязательным элементом в сарафанах Людиновского района были две светлые ленты, настроенные на расстоянии 25-30 см параллельно низу сарафана. Настрачиваем ленты. Прикладываем сарафан к кукле, определяем длину.
17. Собираем подогнутый верхний край сарафана на нитку.
18. Надеваем сарафан на куклу, стягиваем нитку, закрепляем.
19. Вставляем грудку сарафана, пришиваем грудку.
20. Закрепляем бретели.

16

17

18

19

20

21. Раскраиваем фартук. Я использовала ткань с уже вышитым традиционным рисунком.

21

22. Настрачиваем тесьму, можно проложить декоративные машинные строчки.
23. Застрачиваем боковые срезы, а затем верхний срез фартука швом вподгибку. Застрачиваем завязку для фартука.
24. Продеваем завязку в верхний край фартука.
25. Завязываем фартук на куклу.

22

23

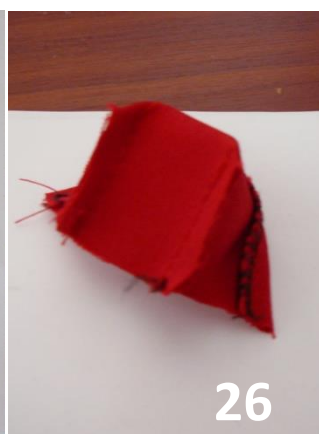
24

Теперь нам нужно изготовить головной убор. Повойник из ткани красного цвета в виде круглой шапочки, который одевается на лоб и завязывается сзади. По всей поверхности головной убор расшивался бусами, пуговицами. Завязки сзади скрывались рядом украшений из вдвое сложенных коротких лент, а также пучком свободно свисающих до пояса лент разных цветов.

Традиционный головной убор Людиновского района 30-х годов (экспонат музея)

25. Раскраиваем повойник. Застрачиваем лицевой срез шапочки.
26. Стачиваем боковые срезы.
27. Декорируем повойник пайетками и бисером. Собираем на нитку нижний срез шапочки.
28. Надеваем её на куклу.
29. Подготавливаем ленты.
30. Закрепляем их на повойнике сзади.

Всё, авторская кукла готова!

Я вижу, что вы готовы продемонстрировать своё творчество. У всех получилось замечательно. Давайте оформим выставку наших творческих работ.

Оценка и самооценка выполненных работ. Педагоги рассматривают и оценивают красоту и разнообразие поделок. Задают интересующие их вопросы руководителю мастер-класса.

Прошу педагогов заполнить подготовленную заранее анкету.

Уважаемые коллеги мы сегодня с вами очень плодотворно потрудились, у всех получились замечательные работы, которые будут радовать вас и ваших близких. Вы научились делать этнографические авторские куклы, одевая их в традиционный костюм Калужской губернии.

Подходит к завершению наш мастер-класс и я предлагаю вам сейчас мысленно положите на левую руку всё то, с чем вы пришли сегодня на мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую руку - то, что получили на мастер-классе нового. А сейчас давайте одновременно хлопнем в ладоши и скажем СПАСИБО!

А мне остаётся только поблагодарить вас за внимание и участие в работе.

Надеюсь, что знания, приобретенные вами на сегодняшнем мастер-классе, помогут в решении творческих задач не только на занятиях с детьми, но и в жизни.

Благодарю за сотрудничество. Будьте всегда здоровы! И творческих вам успехов!

Список литературы:

1. Мастер-класс как современная форма аттестации в условиях реализации ФГОС. Алгоритм технологии, модели и примеры проведения, критерии качества/сост. Н.В. Ширина. – Волгоград: Учитель, 2013.
 2. Мастер-классы и педагогические семинары в дополнительном образовании детей. Теоретические и организационные аспекты / Сост.: Кленова Н. В., Абдухакимова С. А. / Ред.: Постников А. С., Прыгунова А. П. – М.: МГДД(Ю)Т, 2009
 3. Клиентов А. Народные промыслы. – Белый город, М, 2003г.
 4. Боровиков Л. И. Как творчески работающему педагогу дополнительного образования подготовить и провести мастер-класс // Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области. – 2004. – № 1.
- В процессе проведения Мастер-класса используется презентация в программе PowerPoint «Традиционный народный костюм Калужской губернии»;