

УДК 37.016:745:374(045)
ББК 85.12р
М 333

Матвеева Надежда Васильевна

старший преподаватель кафедры художественного образования
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
nadejdamatveeva@mail.ru

**ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
(НА ПРИМЕРЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ НА КОКЛЮШКАХ)**

Аннотация: В статье рассматривается содержание подготовки студента– бакалавра педагогического образования (профиль «Изобразительное искусство») к преподаванию кружевоплетения на коклюшках в учреждениях дополнительного образования.

Ключевые слова: кружевоплетение, коклюшки, дополнительное образование, подготовка студентов-бакалавров, декоративно-прикладное искусство.

Matveeva Nadezhda Vasilevna

senior teacher

of the Department of Art Education

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia

**PREPARATION OF STUDENTS - BACHELORS TO IMPLEMENTATION OF
ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN WITH MEANS OF DECORATIVE-
APPLIED ART (FOR EXAMPLE LACEWORK ON BOBBIN)**

Abstract: The article considers the content of the training of a student of bachelor of pedagogical education (profile "Fine arts") to the teaching of lace-making using bobbins in institutions of additional education.

Key words: lace making, bobbins, additional education, training of students-bachelors, applied and decorative arts.

В настоящее время большое значение приобретает сохранение и развитие традиционных видов народных художественных промыслов. Рост национального самосознания граждан России является причиной увеличения интереса к своим традициям, восстановлению и развитию народных художественных ремесел и промыслов. Кружевоплетение - яркое явление народной художественной культуры. Произведения народных мастериц поражают богатством орнаментов, разнообразием элементов, композиционных

и технических приёмов. Коклюшечное кружевоплетение обогащает душу человека, доставляет радость общения с настоящим искусством.

Кружевоплетение - увлекательное занятие для детей. Этот вид деятельности располагает большими резервами для приобщения учащихся к народному искусству как источнику духовных эстетических ценностей. Успех приобщения детей к народному искусству зависит от тесной связи с художественными промыслами, находящимися в данном регионе. Кружевоплетение на коклюшках – один из современных видов декоративно-прикладного искусства Республики Мордовии.

Занятия кружевоплетением являются неоценимым средством для эстетического, нравственного и трудового воспитания подрастающего поколения. Современные дети, выросшие в век компьютеров и гаджетов, охотно занимаются таким трудоемким видом рукоделия.

Анализ опыта преподавания декоративно-прикладного искусства в учреждениях дополнительного образования г. Саранска и Республики Мордовия показал, что учащиеся знакомятся с традиционными его видами - вышивкой, вязанием, резьбой по дереву, лепкой и росписью глиняной игрушки, пробуют свои силы в росписи матрешки. Овладеть искусством кружевоплетения на коклюшках - дело сложное, долговременное. К сожалению, данный вид промысла в детских художественных школах не изучается совсем или изучается недостаточно. На наш взгляд, основная причина этого – дефицит квалифицированных кадров, владеющих кружевоплетением на коклюшках и методикой его преподавания в учреждениях дополнительного образования.

Это позволяет сделать вывод о необходимости включения кружевоплетения на коклюшках в систему профессиональной подготовки студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Изобразительное искусство.

На факультете педагогического и художественного образования Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева для студентов профиля «Изобразительное искусство» разработана и апробируется дисциплина по выбору «Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках».

Цель изучения дисциплины - способствовать овладению техникой выполнения кружевоплетения на коклюшках и методикой ее преподавания в учреждениях дополнительного образования.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, изучается в 7 семестре. Общая трудоемкость – 72 часа (2 зачетные единицы).

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует дисциплина, являются образование, культура.

Освоение дисциплины «Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках» готовит к работе по следующим видам профессиональной деятельности:

– педагогическая,

- проектная,
- исследовательская,
- культурно-просветительская.

Выпускник, освоивший дисциплину «Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

педагогическая деятельность:

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;

проектная деятельность:

- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;
- моделирование индивидуальных маршрутов обучения воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

исследовательская деятельность:

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;

культурно-просветительская деятельность:

- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Для освоения дисциплины «Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках» студенты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы декоративно-прикладного искусства», «Композиция»:

- осмысления научно-теоретических и организационно-методических основ учебно-творческого процесса в художественной школе;
- овладения образовательными механизмами развития художественной культуры учащихся;
- использования процесса и результата их творческого роста для личностного развития.

Освоение дисциплины «Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках» необходимо для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

общепрофессиональных:

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

профессиональных:

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);

– способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– особенности приемов создания изделий в технике коклюшечного кружева в зависимости от мест народных художественных промыслов России;

– материалы и инструменты для кружевоплетения на коклюшках;

– правила построения сколков сцепного и мерного кружев;

– этапы выполнения изделий в технике коклюшечного кружева;

– правила ухода за готовыми изделиями;

уметь:

– проектировать и выполнять изделия в технике коклюшечного кружева;

– применять закономерности и приемы декоративной композиции при составлении сколков;

– выполнять плетение изделия, согласно технологическим схемам;

– использовать традиции декоративно-прикладного искусства и художественный опыт народных мастеров при выполнении творческих работ в технике плетения на коклюшках.

владеть:

– методами и приемами обучения плетению на коклюшках в различных образовательных учреждениях.

Содержание дисциплины включает освоение трех взаимосвязанных модулей. Модуль 1 «Теоретические основы обучения кружевоплетению на коклюшках» знакомит студентов с кружевоплетением как одним из видов художественной обработки текстильных материалов. Рассматриваются виды кружева в зависимости от мест промысла и техники выполнения (киришское, белевское, кукарское, вологодское, рязанское и др.). Особый интерес у студентов вызывает знакомство с историей зарождения и развития кружевоплетения в Республике Мордовия. В.Б. Семенова отмечает, что в 1907 году в Темникове была открыта школа по кружевоплетению, а уже в 1913 году

в городе насчитывалось 350 кружевниц-надомниц, которые передавали свое мастерство детям. Темниковское коклюшечное кружево в начале XX века пользовалось большим спросом не только в России, но и во Франции, Египте наравне с вологодским и рязанским [3]. В советское время кружевницы объединились в промартель, однако спрос на кружева вскоре упал. В Санкт-Петербургском музее национальной культуры собран богатейший материал о темниковских кружевницах. Сейчас утраченные традиции кружевоплетения начинают возрождаться на темниковской земле. Возродить в Темникове кружевоплетение взялась Ю. Д. Макаева, которая учит этому искусству ребят в детской художественной школе. Немалый вклад в возрождение темниковского кружева внесла А.А. Мануилова, преподаватель Института национальной культуры, заслуженный работник культуры РМ [1]. Интересен опыт преподавания кружевоплетения на коклюшках в МБОУ ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.Ф. Рябова» [2, с. 9].

В процессе восприятия кружева важно вызвать эмоциональный отклик студентов на произведения народных мастеров. Сравнивая кружева, различные по типу в зависимости от мест традиционного промысла, они постигают основные особенности, присущие любым произведениям народных мастеров – их обобщенность и выразительность. Это достигается посредством простейших приемов стилизации, целостности цветового решения, переработки реальных черт в сказочные, фантастические.

При освоении Модуля 2 «Практические основы обучения кружевоплетению на коклюшках» студенты знакомятся с материалами и инструментами для кружевоплетения, осваивают основные приемы создания изделий в технике коклюшечного кружевоплетения. Они выполняют образцы плетения и оформляют их в методическую тетрадь – альбом.

В процессе освоения кружевоплетения на коклюшках студенты сталкиваются со следующей проблемой - отсутствием методических материалов и литературы, посвященных стилизации природных форм и составлению орнамента для сцепного кружева. В интернет-источниках представлено ограниченное количество сколков готовых изделий. Репродуктивная деятельность студентов, подразумевающая совершенствование только технического мастерства в процессе плетения изделий по готовым сколкам, тормозит их творческое развитие. Поэтому в процессе обучения кружевоплетению важную роль приобретает обучение студентов стилизации природных форм. Знания, умения и навыки, приобретенные ими в данном процессе, позволят создавать технические рисунки изделий для работы в материале. Эта деятельность требует от будущих учителей художественных способностей, знаний и умений в области стилизации, формирует большой запас зрительных образов и впечатлений, развивает творческое воображение.

При освоении Модуля 3 «Технология выполнения изделий в технике коклюшечного кружева» студенты копируют готовые сколки, постигая правила их построения. Затем на основе стилизации природных форм, служащих основой для создания декоративного рисунка, составляют авторские

сколки и выполняют творческие работы – плетение изделия (салфетки, воротника, подзора для полотенца, декоративного панно – по выбору студента).

При подведении итогов занятия обязательно проводится промежуточный просмотр, осуществляется оценка каждой работы, выявляются «плюсы» и «минусы». Такой метод оценки позволит сформировать у студентов ответственность за результаты своего труда, акцентирует внимание к работам товарищей, создаст условия для формирования здоровой конкуренции. Все эти результаты позволят студентам стремиться, с каждым разом, все больше улучшать качество выполненных работ.

Формой итоговой аттестации является зачет, который проходит в форме просмотра итоговых творческих работ и их защиты.

Полученные знания будущие педагоги успешно реализуют во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в учреждениях дополнительного образования.

В МБОУ ДО «Детская художественная школа №2» г. Саранска проведена опытно-экспериментальная работа, в ходе которой студентами факультета педагогического и художественного образования МГПИ имени М.Е. Евсевьева были проведены занятия по ознакомлению учащихся третьих классов с искусством коклюшечного кружевоплетения и обучению их стилизации природных форм.

В ходе опытно-экспериментальной работы учащимся предстояло познакомиться с материалами и инструментами для кружевоплетения, освоить простейшие приемы плетения и попробовать свои силы в создании эскизов кружевных изделий.

Представлялось целесообразным сначала познакомить учащихся с историей появления кружевоплетения в России. В этом процессе учащиеся узнали о традиционно сложившихся центрах кружевоплетения (Вологда, Елец, Белев, Рязань, Вятка и др.), отличительных особенностях кружев. Затем учащиеся попробовали свои силы в освоения простейшего приема плетения – плетешка.

Они выполняли плетение елочки по предложенному сколку. В процессе урока девочки учились прикалывать сколок к подушке, наматывать коклюшки, держать их правильно в руках, вкалывать иголки для фиксации плетешка. Дети узнали, что основу плетения составляют два основных приема – «перевить» и «сплести». Их освоение не вызвало у учащихся особых затруднений. Но у многих возникли вопросы, каким образом рождаются кружева, похожие на снежинки, будто созданные из вьющейся тесьмы.

Рис.1 – Процесс плетения плетешка

Рис.2 – Елочка, выполненная приемом «плетешок»

Следующий урок был посвящен знакомству со стилизацией природных объектов в кружевоплетении. Нашей задачей было дать представление об отражении элементов природы в произведениях народных мастериц, об их свободном фантазировании на тему узоров при создании кружева.

Выполнению практического задания предшествовала вводная беседа. Учащимся были продемонстрированы изделия, выполненные в технике коклюшечного кружева, затем заданы вопросы: «Кто из вас когда-нибудь любовались морозными узорами на стекле?», «Восторгались ли вы пушистыми от снега ветвями, переплетающимися в чудесное кружево?», «Как вы думаете, кто помогает кружевницам создавать такую красоту?». Ребята отмечали, что люди могли наблюдать и заимствовать элементы своих орнаментов в природе. По их мнению, человек учится у природы, а чтобы создать красивые вещи надо быть не только наблюдательным, но уметь фантазировать.

Далее мы продемонстрировали ребятам карточки, на которых были представлены изделия, выполненные в технике коклюшечного кружевоплетения. Правую сторону карточки мы закрывали листом, и учащимся нужно было угадать, на какой природный объект похож узор кружева. Пример такой карточки см. на Рис.3.

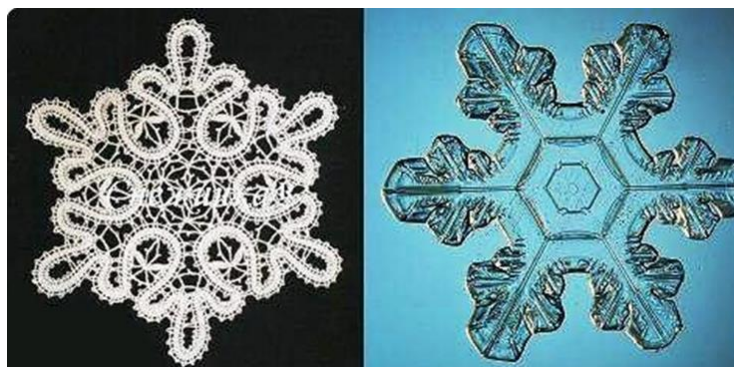

Рис. 3 - Карточка для игры «Угадайка»

Показ карточек сопровождался отгадыванием загадок. После рассматривания кружев, учащиеся пришли к выводу, что окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же природный объект можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны. Поэтому нужно научиться видеть в природе образы, необходимо присматриваться и вглядываться в них. А стилизация дополнит эти образы, где можно фантазировать и импровизировать. Каждое растение, цветок уникальны и обладают своими особенностями. Подмечая эти особенности, их нужно использовать в стилизации. Рассматривая иллюстрации, предложенные нами, дети отметили, что колючий татарник отличает наличие шипов и угловатости в форме листьев, стало быть, при стилизации можно использовать острые углы, прямые линии, ломаный силуэт. Наоборот, для выюна характерна плавная тягучесть стволов и мягкая пластика форм листка и цветка, поэтому в стилизации будут преобладать извилистые, округлые формы и деликатная проработка деталей с использованием преимущественно тонкой линии.

Содержанием практической работы учащихся было выполнения рисунка салфетки - снежинки. Мы не преследовали цели строить настоящий сколок для кружевоплетения с прорисовкой ходовой нити, поэтому предложили выполнить работу по созданию рисунка кружевной снежинки с помощью штампа. Для ее выполнения нам понадобились гуашь, пластилин, полоски гофрокартона.

Предварительно мы проанализировали форму снежинки. Девочки заметили, что она состоит из трилистников, чем-то по форме напоминающих елочку, которую они выплетали на прошлом занятии. Вращая базовый элемент, можно получить круглую форму. Ученицы заметили, что она напоминает хоровод елочек.

Затем из полоски гофрокартона мы создали базовую форму (см. Рис. 4).

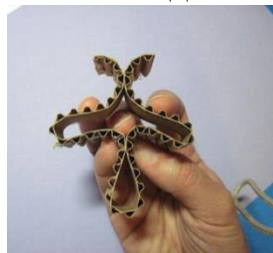

Рис. 4. Создание формы – штампа

Для удобства мы предложили скрепить ее кусочком пластилина (см. Рис. 5).

Рис. 5 - Базовые формы, скрепленные пластилином

Штампик мы опустили в гуашь и выполнили несколько оттисков по кругу. Получившееся изображение см. на Рис. 6.

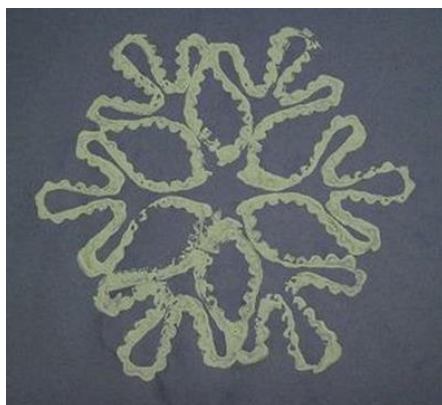

Рис. 6 – Изображение снежинки, полученное оттиском штампа

Затем, чтобы придать большее сходство с кружевом прорисовали мелкие элементы, имитирующие плетешки и ходовую нить (см. Рис. 7).

Рис. 7 – Прорисовка деталей

Домашним заданием учащимся было придумать кружево, похожее на снежинки, паутинки, звездочки. Дети выполнили эскизы закладки, воротника, броши – бабочки, подзора для полотенца.

В случае, если учащиеся уже владеют базовыми приемами кружевоплетения, возможно выполнение коллективной творческой работы, где каждый ребенок выполняет определенную ее часть, а затем отдельные элементы собираются в общую композицию. Ниже на Рис.8 представлена коллективная творческая работа учащихся МБОУ ДО «Детская художественная школа №1 имени П.Ф. Рябова», выполненная под руководством студентки профиля «Изобразительное искусство» в период преддипломной практики.

Рис.8 – Коллективная творческая работа – панно «Зима»

Авторы - Ситкина И., Волкова В., Сердаева А., Шолохова Н., Аникина В., учащиеся 5 класса. Педагоги – Акаимова М.В., Волгаева Я.И.

Таким образом, опытно-экспериментальная работа подтвердила наше предположение о том, что занятия кружевоплетением являются одним из эффективных средств приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству. Знакомство с историей кружевоплетения расширяет представление детей о народном искусстве. Освоение простейших приемов плетения активизирует интерес учащихся к данному виду декоративно-прикладного творчества. Выполнение практических заданий по выполнению технического рисунка будущего изделия совершенствует навыки владения средствами декоративного изображения, закрепляет и развивает приемы стилизации и создания декоративно-орнаментального образа изделия в технике кружевоплетения.

Выполнение выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и ее защита обеспечивает углубление и расширение (в области определенной проблемы) теоретических знаний, практических умений, совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, творческой деятельности и научных исследований. К выпускным квалификационным работам предъявляют ряд требований, из которых важнейшими являются следующие: актуальность тематики, изучение и критический анализ литературы по теме исследования, изучение и анализ истории исследуемой проблемы, четкая характеристика предмета исследования, постановка целей и задач, обобщение результатов и обоснование выводов и практических рекомендаций.

Большие воспитательные возможности имеет исследуемый студентами материал. Ими рассматриваются важные и актуальные вопросы: развитие эстетической воспитанности учащихся при обучении изобразительному и декоративно-прикладному искусству; приобщение школьников к декоративно-прикладному искусству в процессе творческой деятельности; эстетическая направленность обучения изобразительному и декоративно-прикладному

искусству и пути ее актуализации; углубление знания об истории возникновения и развития народных художественных промыслов; технология выполнения изделий, методические рекомендации по ее использованию в деятельности учителя изобразительного искусства и педагога дополнительного образования, самостоятельной творческой деятельности.

При написании выпускных квалификационных работ студенты профиля «Изобразительное искусство» не только осуществляют теоретический анализ литературы и электронных ресурсов по теме исследования, но и выполняют практическую часть и осуществляют ее презентацию. Практическая часть представляет собой художественно-творческую работу студента, которая по технике и технологии должна соответствовать конкретному виду декоративно-прикладного искусства и отражать высокое исполнительское мастерство.

Приведем пример технологии выполнения творческой работы в технике кружевоплетения на коклюшках – вставок для украшения вечернего платья «Элегия» (автор – Волгаева Яна Игоревна, год защиты ВКР – 2017).

Создание творческой работы проходит несколько этапов – 1) создание эскиза; 2) разработка технического рисунка (сколка); 3) подготовка материалов для изготовления изделия; 4) выполнение изделия в материале.

Первый этап начинается с разработки эскизов, где определяется идея будущей работы, продумывается, каким будет изделие, определяется его размер и цвет (см. Рис. 9).

Рис. 9 – Эскиз будущего изделия

Второй этап - разработка сколка будущего изделия Сколок – это технический рабочий рисунок кружева на бумаге или картоне. Он служит канвой для плетения кружев. Объединение элементов сколков в окончательный технический рисунок (см. Рис. 10).

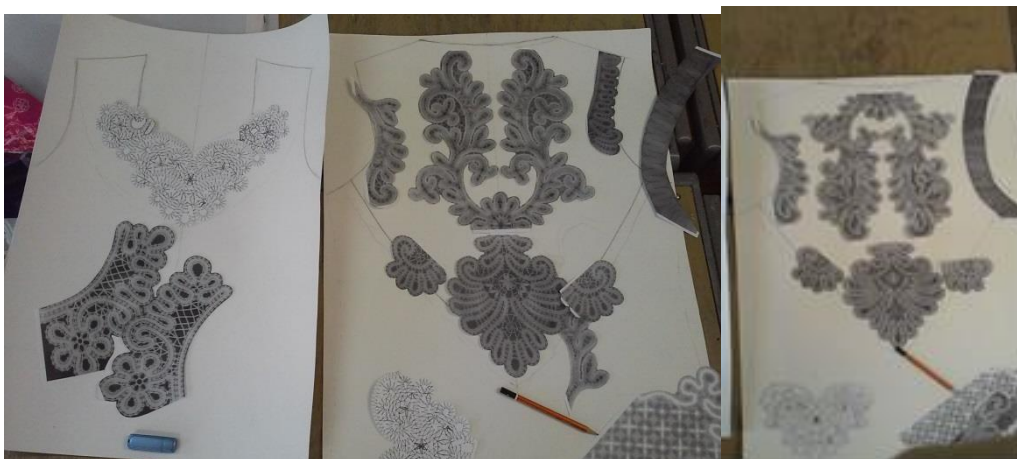

Рис. 10 – Работа над созданием сколка

Третий этап – подготовка материалов для изготовления изделия. Поиск цветового решения, фактуры ниток, размера и разновидности полотнянки и скани. Скани – утолщенная, рельефно выделяющая нить, идущая посередине или краям полотнянки (см. Рис. 11).

Рис. 11 – Варианты подбора ниток для плетения

Четвертый этап – выполнение изделия в материале. Процесс плетения вставок для вечернего платья представлен на Рис. 12,13

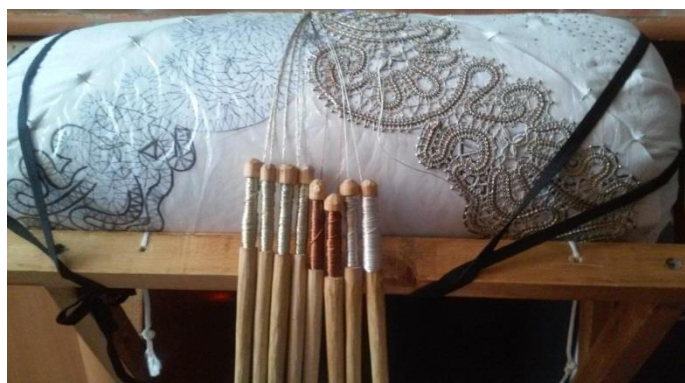
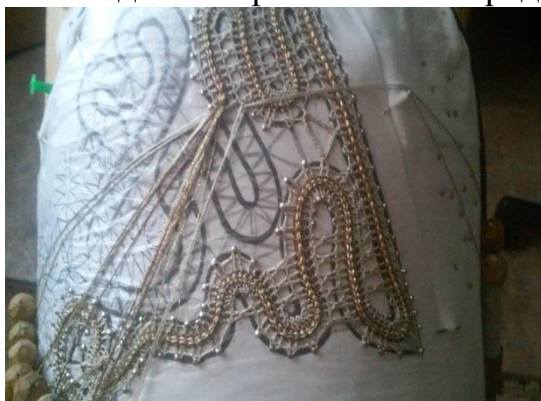

Рис. 12 – Процесс плетения передней вставки

Рис. 13. – Выполнение плетения задней вставки

Ниже на Рис. 14,15 представлен окончательный вариант творческой работы.

Рис.14 – Передняя вставка платья

Рис.15 – Задняя вставка платья

Таким образом, выполнение выпускных квалификационных работ и их защита предстают в качестве объективного критерия проверки подготовленности студентов. Защита теоретической и творческой части выпускной квалификационной работы воспитывает в студенте чувство ответственности, дисциплинированности, умение отстаивать свои убеждения в научной дискуссии. Лучшие выпускные квалификационные работы студентов рекомендуются к внедрению, представляются на конкурс научных студенческих работ.

Литература

1. В Темникове провели мастер-класс для кружевниц [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://113rus.ru/news/> 634
2. Каланова. Л. В Саранске возрождают традиции темниковских кружев...[Текст] / Л.В. Каланова // Известия Мордовии. – 2017. – 23 мая. – № 20. – С. 9.
3. Шумбрат, Мордовия 2015. Темниковский район. [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://mordovochka.blogspot.ru/2015/11/2015_8.html