

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)

«Уральская красавица»

Образ сказочного героя «Хозяйка медной горы»,
Объект ДПИ костюм,
По мотивам сказа П.П. Бажова «Хозяйка медной горы»

Красноярск 2017г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)

Допущен к защите _____
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Уральская красавица»

Образ сказочного героя «Хозяйка медной горы»,
Объект ДПИ костюм,
По мотивам сказа П.П. Бажова «Хозяйка медной горы»

1. Театральный костюм как объект ДПИ
2. Учебное занятие для детей 7-10 лет (1-4 классы).

Дипломник: Атминович С.В. ст. гр. АФ13-31
Руководитель: доцент Абаев Ю.Х.

Красноярск 2017г.

Содержание

Введение	4
Раздел 1 Театральный костюм-трансформер из нескольких элементов по мотиву сказа П.П. Бажова «Хозяйка медной горы»	5
1.1. Художники по костюмам. Костюм в искусстве кинематографа и театра	6
1.2. Концепция темы «Уральская красавица»	8
1.3. Поэтапное выполнение костюма в соответствии с замыслом	9
Раздел 2 «Мифические жители леса»	
Учебное задание для детей 7-10 лет (1-4 класс)	19
2.1. Методическая мотивация учебного задания	20
2.2. Структура учебного задания	21
2.3. Оценка и анализ учебного задания	29
2.4. Представление детских работ	35
Заключение	36
Библиографический список	37

Введение

Театральный костюм всегда играет большую роль в представлении, он может нам многое рассказать о его герое, подчеркнуть те или иные черты характера, рассказать об историческом времени, и даже проявить суть происходящих в пьесе событий.

Выбор темы моего дипломного проекта не случайно пал на сказ Бажова «Хозяйка медной горы», а именно на саму героиню. Трудно представить более яркого и многогранного образа. Хозяйка медной горы одновременно могущественная и справедливая волшебница, хранительница драгоценных пород и камней, но в то же время перед людьми она предстает девушкой невероятной красоты, она и повелительница живых существ в своем царстве (повелевала ящерками, в которую и сама могла превратиться). Но в то же время сердце ее мягкое и жалостливое, и над парнем, потерявшим жизнь, героиня плакала.

В моей дипломной работе, для достижения наибольшей выразительности, я буду использовать различные техники художественной обработки ткани (традиционные и современные). Это такие как - батик, роспись по ткани, вышивка различными нитями, бусинами и бисером, «сухое» и «мокрое» валяние шерсти.

Детям же я предлагаю изготовить своих персонажей из бумаги, на тему «Мифические жители леса», и при помощи различных природных и подручных материалов добиться яркой и интересной передачи образа своего героя. В завершении готовые работы, они поместят в среду «Сказочный мир», что покажет детям, насколько важно качественное оформление своих работ. Для детей данную тему я тоже подобрала не случайно. Среди детей и подростков сейчас очень популярна тема мифических и сказочных существ, про них сняты множество мультфильмов и написано сказок. Каждый из героев по своему интересен, и в их детском воображении давая волю фантазии, они как бы представляют их образы, так, как если бы они были на самом деле. Это всегда захватывает детей, и развивает воображение.

Раздел 1. Театральный костюм-трансформер из нескольких элементов по мотиву сказа П.П. Бажова «Хозяйка медной горы»

1.1 Художники по костюмам. Костюм в искусстве кинематографа и театра

1.2 Концепция темы «Уральская красавица»

1.3 Поэтапное выполнение костюма в соответствии с замыслом

1.1 Художники по костюмам. Костюм в искусстве кинематографа и театра

Сценические костюмы используются на цирковой сцене, эстраде, в шоу, театре и кино профессионалами сцены для красочности представления и усиления образов.

В сочетании с другими средствами выразительности и актерского мастерства, театральный костюм используется актерами для создания образа героя спектакля или кинофильма. Исторический театральный костюм в сочетании с аксессуарами и гримом, соответствующий эпохе, месту и другим обстоятельствам сценического действия помогает актеру «вжиться в образ» и добавляет реальности и красочности театральному действию.

Костюм (от итал. *costume* — обычай, нравы) — определенная система предметов и элементов одежды, объединенных единым замыслом и назначением. Отражает социальную, национальную, региональную принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона, конкретного исторического периода, народа или этноса, а также с образом, поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность. Будучи связанным уже с конкретным человеком или социальной группой, костюм выполняет те же функции, что и одежда: защитную и утилитарно-практическую, связанную с его назначением (функциями). Однако важнейшая функция костюма — знаковая, так как он сообщает окружающим важнейшую информацию о человеке: о его социальном статусе, политических пристрастиях, религии, эстетическом вкусе, культуре. Поэтому художник по костюму должен набором специальных средств, часто ограниченных или условных, воссоздать и подчеркнуть точные характеристики места, действия и личности актера в соответствии с общим замыслом. Часто говорят о единой объемно-пространственной композиции или архитектуре костюма. В этой терминологии предметы быта, мебель, посуда, оружие рассматриваются как среда, в которой существует костюм (сравни — понятие «архитектурная среда»)

Образцы работы художников по костюму в фильмах:

Художник по костюмам Лариса Конникова справедливо заслужила награду за свою работу, Анна-Мария, «Господин оформитель», 1988 год, на премии "Ника". Наряды Анны-Марии не просто красивы, они необыкновенно органично вписаны в причудливое полотно фильма. Весь её облик, от платья до украшений, словно воплощает собой сам дух декаданса, этого “прекрасного умирания”. Каждый наряд хочется рассматривать и скрупулезно изучать, а украсивший руку манекена драгоценный гарнитур из браслета и кольца в форме змеи – и вовсе настоящее произведение ювелирного искусства. Впечатление усиливает грим, очень точно передающий исторические особенности макияжа того времени. Прически не менее точны исторически и тоже необычайно тонко и изящно выполнены.

Работа художницы является одной из лучших женских образов в отечественном кино.

Номинации сказочные и исторические образы.

Приложение

Образ Анны-Марии, «Господин оформитель»
браслета

драгоценный гарнитур из
и кольца в форме змеи

Образы Анны-Мария, «Господин оформитель»

1.2 Концепция темы «Уральская красавица»

Обоснование темы, ее актуальность

Как и любой другой вид искусства (музыка, живопись, литература), театр обладает своими, особыми признаками. Это искусство синтетическое: театральное произведение (спектакль) складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра, художника и композитора. В опере и балете решающая роль принадлежит музыке и тому, как выглядят персонажи, т.е. костюму. Актёр всегда облачался в платье, которое не могло быть столь же традиционным, как повседневная одежда. Не просто «удобно», «тепло», «красиво» - на сценической площадке. Это ещё и «видно», «выразительно», «образно». На протяжении всей своей истории театр использует магию костюма, существующую, впрочем, и в реальной жизни. Рубище бедняка, богатый наряд придворного, военные доспехи часто заранее, до близкого знакомства с человеком, во многом определяют наше отношение к нему. Костюмная композиция, составленная из привычных деталей одежды, но особым, «говорящим» образом, может подчеркнуть те или иные черты в характере персонажа, проявить суть событий, происходящих в пьесе, рассказать об историческом времени. Театральный костюм вызывает у зрителя собственные ассоциации, обогащает и углубляет впечатление и от спектакля, и от героя.

1. Театральный костюм-трансформер из нескольких элементов

Дипломный проект представляет собой объект-костюм декоративно прикладного искусства, выполненный по мотивам сказа Бажова «Хозяйка медной горы».

К подбору театрального костюма во все времена относились так же серьезно как к выбору актера. Процесс изготовления костюма достаточно трудоемкий и требует от автора целого ряда незаурядных качеств и знания как в области ДПИ, так и в целом, в области Искусства. В своем дипломном проекте я буду использовать различные техники художественной обработки ткани (традиционные и современные). Это такие как - батик, роспись по ткани, вышивка различными нитями, бусинами и бисером, «сухое» и «мокрое» валяние шерсти.

Работа включает в себя следующие этапы:

- аналитическая работа, исследование театрального, народного костюмов, и сказки Бажова «Хозяйка медной горы»;
- разработка концепции костюма;
- эскизирование, подборка информационного материала, определение техники выполнения;
- изготовление костюма;
- оформление и подача к защите.

1.3 Поэтапное выполнение костюма в соответствии с замыслом

5 июня

Осмысление поискового материала с выходом на окончательный образ и отслеживание трансформации элементов костюма с прорисовкой деталей.

Продумывание и конкретизированное прописывание, где какой элемент, из какой ткани, в какой технике, и каком цвете выполнен.

	Элемент костюма	Цвет	Материал	Техника выполнения
1.	Нижнее платье	Белый, изумрудно-зеленый, сине-зеленый, элементы красные и золотые	Органза, атлас, шелк, бисер, бусины разной формы и размера, акриловые краски по ткани, масляные краски, резервы для батика.	а) Узелковый батик, с дальнейшей доработкой акриловыми красками. б) Роспись органзы цветными контурами в) Вышивка бисером и бусинами.
2.	Верхнее платье	Серый, изумрудно-голубой, золотые элементы	Габардин, атлас, краски для батика, акриловые краски для ткани, шерсть для валяния, бисер, бусины.	а) Нанесение орнамента акриловыми красками б) Роспись батиком по сырому (для получения необходимого оттенка) в) Вышивка бисером и бусинами, с добавлением шерсти.
3.	Накидка	От пепельно-серого до темно-серого, с вкраплениями золотого, сиреневого,	Натуральная шерсть для валяния, искусственные волокна (крапива, вискоза, шелк), слабсы	а) Мокрое валяние б) Фелтинг (сухое валяние при помощи иголок) в) Вышивка бисером,

		розоватого, голубого.	шерстяные (натуральные), бусины, бисер, цепочка-застежка.	бусинами.
4.	Головной убор	Изумрудный, серый, элементы красные и золотые.	Основа для головного убора, ткань (атлас), бусины, бисер, шерсть для валяния.	а) Вышивка бисером и бусинами.

6 июня

Ездила в магазин, подбирала шерсть для валяния. То, что не удалось найти, заказала в интернет-магазине (в том числе искусственные волокна и слабсы). Приобрела различные краски для батика и росписи по ткани, подобрала бусины и бисер.

7 июня

Ездила в магазин ткани, подобрала и приобрела все необходимое (атлас, шелк, органзу, габардин). Построила часть выкроек нижнего платья, начала расшивать бисером и бусинами пояс.

8 июня

Продолжала вышивки пояса и воротника. Придумала расположения и способ завязывания узелкового батика. Подготовила ткани и выкрасила их в необходимой цветовой гамме. Оставила до полного высыхания на ночь.

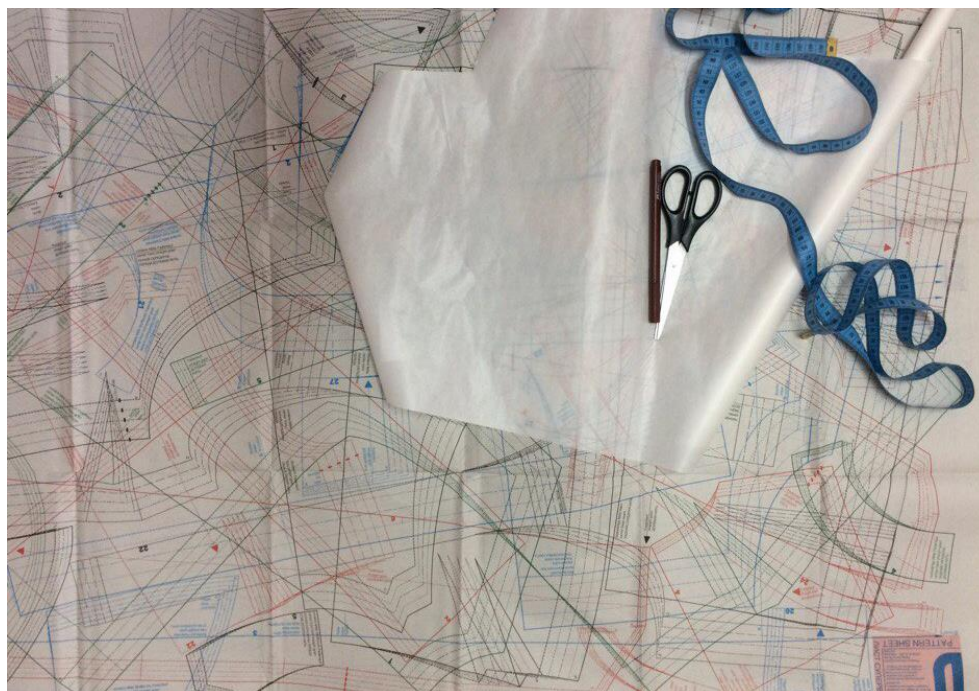
9 июня

После высыхания, ткани обработала (убрала все нитки, соль). Прогладила ткани утюгом на высокой температуре (через газеты), чтобы закрепить краски. Простирала ткани с не агрессивным моющим средством (детским мылом), чтобы удалить остатки пигмента. Ткань вывесила на просушку. После чего снова прогладила. Просмотрев результат, пришла к выводу, что ткань требует повторной покраски, т.к. узелковый батик (сибори) достаточно не предсказуемая техника, то могут получаться не совсем запланированные разводы. От которых, нам и понадобилось избавиться.

10 июня

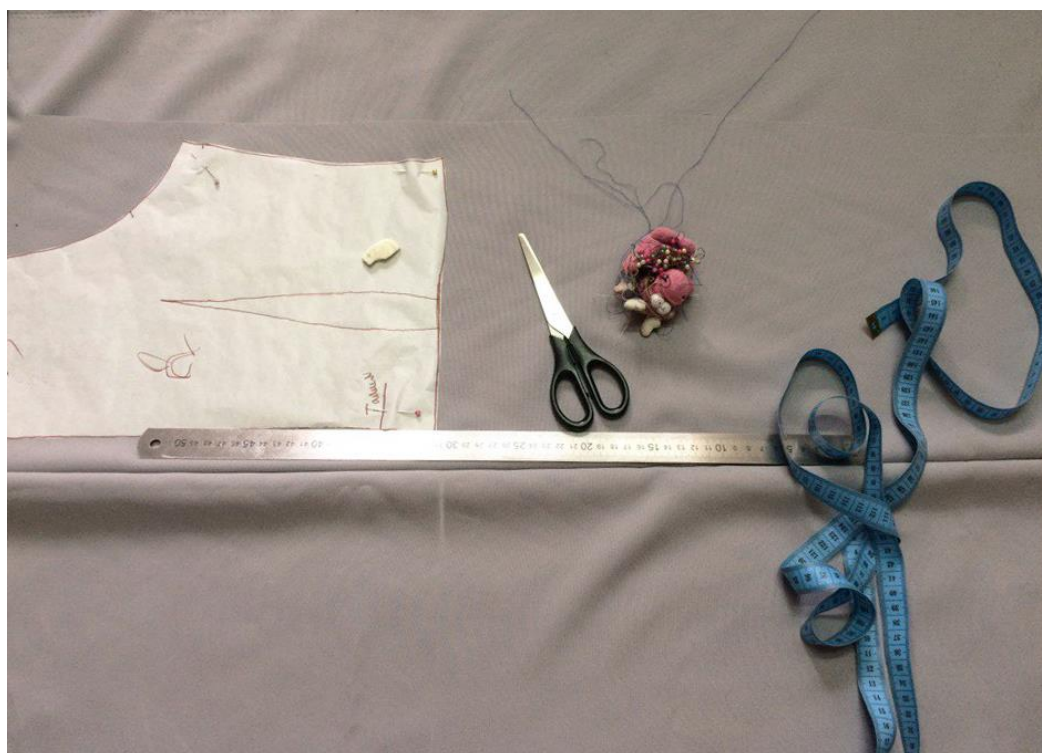
Докрашиваем ткань узелковым батиком. Снимаем мерки с модели, на которую будем изготавливать наш костюм. Занимаемся выкройками нижнего и верхнего платьев. Часть выкроек готовые берем из журналов для шитья, и адаптируем по необходимости под наш образ. Те элементы, которые не удалось подобрать, строим с нуля при помощи конструирования по методике ЕМКО. После того как все выкройки подобраны,

переносим их на тонкую бумагу (кальку), делаем необходимые нам пометки, возможно исправления (если выкройка из журнала), после чего вырезаем их. Детали готовы к переносу на материал.

11 июня

Переносим выкройки на ткань, оставляя запас на швы, не забываем перепроверять правильность построение, если есть необходимость вносим поправки прямо на ткани при помощи мела или мыла (я привыкла использовать небольшой кусочек твердого, сухого мыла). После того как все перенесли, выкраиваем детали из ткани. Из габардина выкраиваем верхнее платье (подкладка к нему из изумрудного атласа).

12 июня

Сшила детали платья на швейной машине, низ платья оставила только сшитый вручную (без полной обработки на машинке, т.к. в дальнейшем это произойдет после росписи и пришивания подкладки). Начала роспись платья акриловыми красками.

13 июня

Заканчиваем роспись акриловыми красками. После высыхания делаем доработку орнамента золотым акрилом. Даем высохнуть и этому слою. После чего красками для батика, по сырому, расписываем, что бы дать низу платья подходящий оттенок. Для росписи по сырому, сначала при помощи кисти, смачиваем ткань в месте предполагаемой росписи, намешиваем в палитре необходимый нам цвет и наносим на ткань, после чего даем ей высохнуть. Начинаем расшивать бисером и бусинами.

14 июня

Роспись органзы. Для этого натягиваем ткань на подрамник, при помощи смываемого маркера переносим контуры выкроек, на ткань (находящуюся непосредственно на подрамнике). Изготавливаем цветной контур, для этого, наводим необходимый нам оттенок масляными красками, и оставляем его на газете на несколько часов, чтобы впиталось масло, остался только пигмент. Получившийся пигмент смешиваем с прозрачным контуром для батика, и при помощи стеклянной трубочки наносим рисунок. Даем ему полностью высохнуть сутки. Выкраиваем остальные элементы из органзы и атласа (для нижнего платья).

15 июня

Возвращаемся к ткани расписанной ткани в технике сибори (узелковый батик). Которую мы повторно покрасили, прогладили, простирали, и высушили. Натягиваем ее на подрамник и дорабатываем акриловыми красками (золотом и изумрудом) при помощи широкой кисти с жесткой щетиной. Даем краске высохнуть. И выкраиваем и нее юбку нижнего платья.

16 июня

По истечению суток, снимаем органзу с подрамника (которую мы расписывали 14 июня), прокладываем несколькими слоями газеты (и сверху и снизу), хорошо проглаживаем, чтобы снять резервирующий состав (ткань станет более мягкой, но необходимый нам цвет, при этом останется). После того как весь резерв удален, выкраиваем детали, соединяем их с подкладкой (из атласа), прошиваем все на швейной машине. Расшиваем полученный рисунок бисером и бусинами.

17 июня

Сшиваем, собираем нижнее платье. Пришиваем к изготовленным деталям (16 июня), пояс, воротник, рукава, воротник, юбку, изготовленную в технике сибори, подкладочную юбку. Обрабатываем срезы юбок и рукавов, пришиваем застежку, и задний бант.

Просматриваем, и проверяем, чтобы все вышивки совпали, немного дорабатываем и доделываем вышивки, чтобы образ смотрелся цельно и собрано.

18 июня

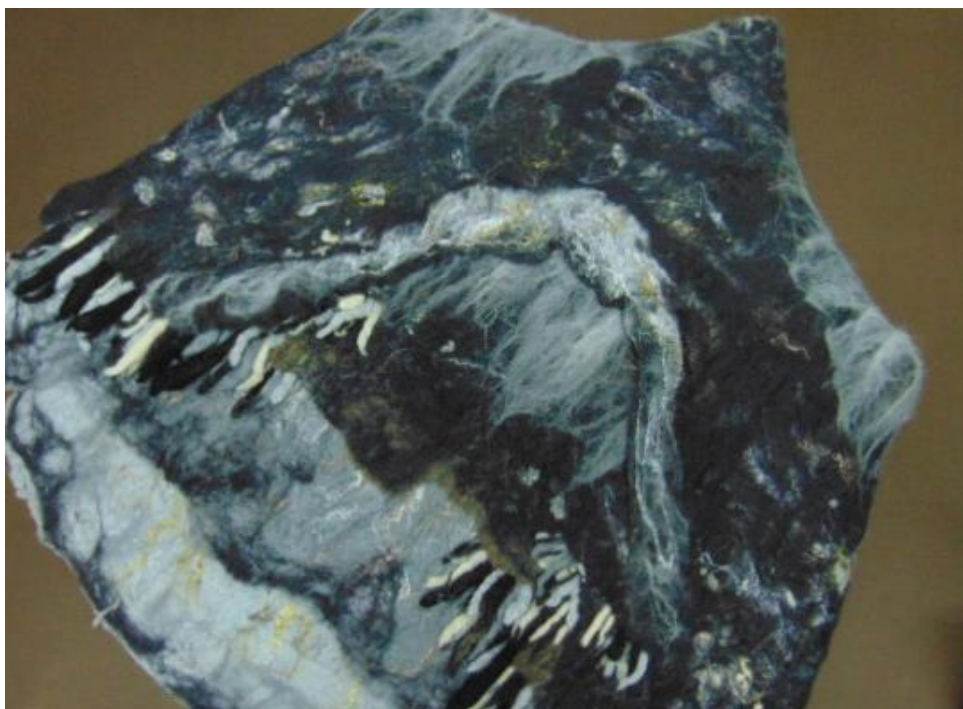
Приступаем к мокрому валянию. Рисуем примерную формы выкроек, и заполняем их шерстью, создаем фактуру (берем ее из пробных образцов). При создании фактуры используем различные искусственные волокна и слабсы (натуральная шерсть, не расчесанная, в виде скатанных шариков и т.д.).

19 июня

Продолжаем работу над шерстяной накидкой. Мокрым валянием скатываем фактурные короткие веревки диаметром 1-1.5 см, и длиной 5-7 см. Высушиваем их, после чего, в технике фелтинга (сухого валяния, при помощи иголок) прикрепляем к спине накидки. Дорабатываем спину, плечи и внутреннюю часть изделия, прядками светлой шерсти, в технике фелтинг, чтобы немного освежить и сделать более гармоничной накидку со всеми

остальными элементами образа. Доваливаем накидку мокрым валянием, доводим форму изделия до необходимой (чуть сильнее сваливаем в талии, оформляем края и срезы). Оставляем сохнуть на сутки.

20 июня

Возвращаемся к верхнему платью. Додельываем вышивки бисером и бусинами. В местах, где это нужно, проходимся золотым акрилом тонкой кистью.

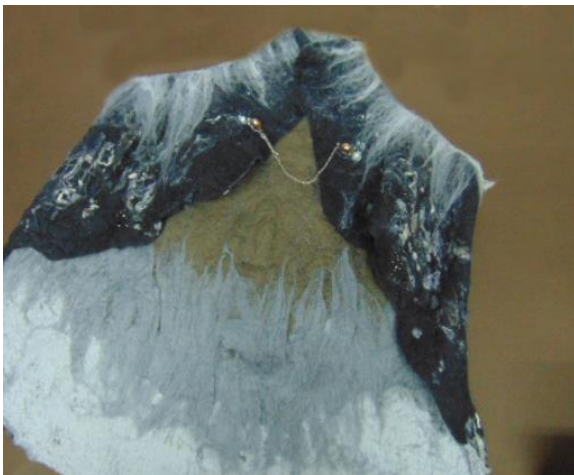
21 июня

Изготавливаем головной убор. Сначала подготавливаем заготовку, усложняем форму, обтягиваем ее тканью. После чего, расшиваем (какие то элементы приклеиваем), бусинами и бисером.

22 июня

После полного высыхания, еще раз дорабатываем накидку сухим валянием, и добавляем небольшое количество бисера, пришиваем застежку-цепочку, и оформляем ее вышитыми бусинами и бисером элементами.

23 июня

Фотосессия образа в подходящей среде.

24 июня

Изготовление декораций и ширмы, для предоставления диплома. Обработка музыки и аудиоматериала. Работа с моделью.

25 июня

Изготовление декораций и ширмы, для предоставления диплома. Работа с моделью.

Раздел 2. Декоративная работа по созданию образа на тему «Мифические жители леса»

2.1. Методическая мотивация учебного задания

2.2. Структура учебного задания

2.3. Оценка и анализ учебного задания

2.4. Представление детских работ

2.1 Методическая мотивация учебного задания

«Мифические жители леса»

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание для детей 10-13 лет (4-6 класс) по теме «Мифические жители леса».

На уроках дети знакомятся с мифическими персонажами, структура учебного проекта разработана по принципу поэтапного освоения нового материала. Первым этапом мы определяем персонажа. Вместе с детьми обсуждаем: Где он живет? Чем занимается? Чем питается? Как ходит? Большая ли у него семья? и т.д. (находим как можно больше наводящих описаний). После чего создаем рисунок нашего персонажа, то, как он должен выглядеть. И только после всего перечисленного, думаем какие материалы нам больше подходят для образа, цветы или же ветки, в каком месте будет бумага, а в каком природный элемент. И переходим к выполнению работы.

Используются следующие методы:

- словесные;
- наглядные;
- практические.

По способу взаимодействия учителя и учеников:

- индивидуальный и дифференцированный подход

Цель:

Создание двух мифических персонажей (положительного и отрицательного), в технике аппликация из природных и подручных материалов.

Задачи:

Урок №1. «Введение. Знакомство и зарисовка мифических персонажей» Основная цель нашего урока, познакомить детей с мифическими персонажами в целом, и с теми которыми будем в дальнейшем работать в частности. Дети должны получить представление о том, как выглядят, где живут, как одеты, как относятся к людям, и т.д. Создаем эскизы.

Урок №2-3. «Передача образа по средствам материала» На данном занятии знакомим детей с материалами, и аппликацией из природных и подручных материалов. Какие виды аппликации есть. Выполнение выбранного сказочного героя в материале.

Урок №4. «Создание сказочного мира. Оформление работ» Заключительное занятие. На одном фоне создаем среду для каждого из вида персонажей. Оформляем работы в одно декоративное панно.

2.2. Структура учебного задания

Урок №1

Информационная часть

Количество детей: от 10 человек

Тип урока: Рисунок, живопись

Время: 1.45 минут

Возраст: 7-10 лет

Содержательная часть

Тема - «Мифические жители леса»

Цель - Знакомство и зарисовка мифических персонажей

Задачи –

- 1) Познакомить детей, рассказать какие бывают мифические существа
- 2) Придумать персонажа (развитие фантазии)

Вспомогательная часть

Материалы – бумага (А5, А3 формат), кисти, простой карандаш, ластик, гуашевые краски, палитра, баночка для воды, тряпочка (промакивать воду с кисти).

ТСО – Небольшая презентация о мифических созданиях, видеоматериал (подборка из сказок).

Ход урока

1 Организационная часть 2 минуты

Необходимо подготовить краски, открыть все баночки, убедиться, что все краски нужной консистенции (она должна быть как «жидкая сметанка»), набрать воду в баночки.

2 Вводная часть 5 минут.

Основная цель нашего урока, познакомить детей с персонажами, с которыми мы будем в дальнейшем работать.

В начале, мы показываем отрывки из видеоматериала, читаем сказку об эльфе, и рассказываем коротко о каждом (более подробно, будем говорить параллельно уже с работой над персонажем).

3 Объяснение нового материала и выполнение 7-10 минут

Эльфы. Кто не слышал об эльфах? Они, как гномы или домовые, существуют....

По крайней мере, в сознании современного человека. Чаще всего люди представляют эльфов как красивых и возвышенных, проживающих свои вековые жизни в гармонии с природой (обычно в горных лесах), двуполых человекоподобных существ.

Особые приметы: стройность, высокий рост (минимум на голову выше обычного человека), тонкость черт, легкость и изящество, даже интеллигентность. Не забываем и заострённые уши, светлую кожу и волосы, серые или голубые глаза. Отличает эльфов, по представлению обывателя, способность играть на музыкальных инструментах баллады, любовь к легендам, глубокое понимание истории, природы и законов жизни, а также природной магии. Обычные атрибуты эльфа: лук и стрелы, плащ, сапоги с заостренными носами. Любимый цвет – природно-зелёный.

В Скандинавии считается, что у эльфов есть своя страна. Кельты говорили, что эльфами правит прекрасная королева. В Англии, Норвегии и Швеции эльфов считают духами не только лесов, но всей природы. В Ирландии и Франции верили, что божественное племя эльфов потерпело поражение в древней войне, поэтому было вынуждено спастись по одной версии в подземном мире, по другой – на островах. Итак, эльфы очень разные в разных странах. Самый распространенный сейчас образ – возвышенно-духовный и прекрасный, нейтрально относящийся к людям.

Гномы издавна в мифологиях разных народов присутствуют истории о невысоких ростом, нелюдимых, замкнутых, но весьма умелых и одарённых талантом кузнецов существах. Эти существа носят гордое имя – гномы, которое происходит от слова означающего «накапливать богатство».

Тяга к золоту у гномов неискоренима, но добывают они его честным трудом, а не воровством или обманом. Эти существа, вообще не признают таких дел как воровство и ложь. Есть легенды, которые повествуют о суровых бородачах, что ростом своим достают до груди человеку, но держаться в стороне от людей – затаив былые обиды. Так сложилось, что общие черты этих существ неоспоримы. Все народы верят в существование маленьких существ, которые очень любят накапливать сокровища и живут под землей. Гномы обладают чёткой и выверенной иерархией. Есть у них и короли, которые охраняют богатства и воины, что служат охраной. Есть среди гномов и мастера-кузнецы, что почитаются своими братьями и мастера-ювелиры, что подобны кузнецам, но работают тоньше. Есть и свои чародеи, что помогают народу в трудную минуту.

Гномы преимущественно питаются тем, что растёт в земле – орехи, грибы, ягоды. Живут они в подземных городах, где хранят и приумножают свои сокровища. Одежду они предпочитают просторную и добротную, в которой можно ходить долго. По характеру они не скряги, но к одежде привыкают и могут встретить человека в камзоле со множеством латок. Отношение к людям Из-за былых обид и свар стремятся избегать людского общества. При виде человека они или убегают, или пытаются отпугнуть его издавая странные и страшные звуки. Однако всё меняется в шахтах. Там могут внезапно проявить дружелюбие и подвести доброго сердцем шахтёра к рудоносной жиле или спасти от обвала.

Русалки и русалы

Русалку обычно изображают, как девушку с рыбьим хвостом, однако у нее может быть и пара ног, и пара хвостов, которые, в свою очередь, могут быть не только рыбьими, но и дельфиными или змеиными. Она поет чудесные песни, а иногда еще и играет на арфе. Помимо русалок бывают и «русалы» иногда такие же романтические, иногда вспыльчивые

и гневные. Русалки любят греться на солнце на прибрежном песке или на скалах, расчесывая гребнями свои длинные волосы. Они живут не только в море, но и в озерах, реках и даже колодцах. В России — в омутах.

4 Задание для практической работы 2-4 минуты.

Даем задание:

- придумать героя
- сделать предварительный эскиз
- перенос эскиза на большой формат
- работа с краской

5 Практическая часть 25-30 минут

После подробного объяснения, обсуждения, дети сами приступают к созданию рисунка. После утверждения композиции и исправления, каких то ошибок рисунка, дети приступают к работе с цветом.

6 Подведение итогов 7-10 минут

Оцениваем работу, по принципу проникновения. И то, как ребенок передал атмосферу, в которой живет тот или иной выбранный им персонаж. Совместно обсуждаем, что у кого получилось, что получилось не совсем верно. Убираем рабочее место.

7 Задание на дом 2-3 минут

Подготовиться к следующему занятию, принести материалы ракушки, листья, ветки, картон. Для создания абстрактной композиции в материале. Досмотреть сказки, отрывки которых мы вместе изучали. («Русалочка» 2013г и «Волшебное серебро» 2009г)

Приложение А

Сказка о том, как лесные звери и эльф спасли лес

Давным-давно в сказочном лесу жил-был маленький лесной Эльф. Жил он в красивом уютном домике под раскидистой ёлкой. Слыл он в том лесу добрым и гостеприимным волшебником, ибо исцелял своей добротой и чистосердечием маленьких зверьков. Всех выручал в беде лесной Эльф: приглашал к себе путников решивших отдохнуть в пути, и пташек, укрывающихся от лучей солнца знойным летом.

С наступлением холодов Эльф созывала всех зверюшек в гости. Всем было тепло и уютно у него. Букашечки прятались до весны в щели его домика, а птички - невелички всю зиму жили на крыше его маленького домика, и даже Мудрый Филин каждый вечер прилетал погостить к Эльфу. Так жили они и не тужили, а по вечерам слушали сказки Мудрого Филина.

Но вот однажды в сказочном лесу произошла беда: появились в нём злобные люди, они стали рубить деревья, жечь костры, вытаптывать цветы. Беззащитные пташки от страха улетели из своих гнезд, зайцы, лисицы спрятались в свои норы. Лес стоял в безмолвии. Жажда наживы закрывала людям глаза и уши. Никто из них не думал о том, что лес нужен не только им, но будет необходим их детям, внукам и правнукам.

Лесные жители обратились за помощью к Мудрому Филину.

- Скажи-ка, Филин-батюшка, как спасти наш лес от гибели?! Неужели люди не понимают, что, уничтожив лес, они погубят всё живое.

И промолвил тогда Мудрый Филин:

- Спасти нас может только чудо. Давайте обратимся к лесному Эльфу, он обязательно поможет нам.

И побрели звери на опушку леса, где жил в своем домике маленький, добрый Эльф.

- Не бойтесь, зверята! Я помогу вам, – тихо промолвил Эльф в ответ на их мольбы. Возьмите мой волшебный фонарик и прикоснитесь им к человеку. Каждый, к кому вы прикоснётесь, вмиг превратится в дерево. Моё заклятье разрушится только тогда, когда люди поймут, что все мы живые, и что, уничтожая природу, они убивают мир.

Зверюшки поблагодарили лесного Эльфа, взяли волшебный фонарик и отправились к лесному озеру, на берегу которого остановились на ночлег люди.

Ярко светил месяц. Люди, не подозревая ничего дурного, крепко спали у костра. Зайчата и лисята подкрались к ним, дотронулись слегка до людей волшебным фонариком, и люди вмиг превратились в ёлки, берёзы и другие деревья. А бельчата, с помощью волшебного фонарика, превратил в великанов и стали ходить вокруг новых деревьев, громко разговаривать между собой о том, как надо срубить островок деревьев, распилить и обрубить их ветви.

Очнулись люди в обличье деревьев – ничего понять не могут. И вдруг увидели каких-то неведомых великанов и услышали их разговор. Поняли люди, что великаны о них речь ведут! Задрожали тогда люди-деревья, стали испуганно переговариваться между собой, что им очень страшно и хочется жить. Стали звать они на помощь, но их никто не слышал. И тогда затрепетали листья на ветвях людей-деревьев:

- Простите нас, лесные жители. Мы жили, не задумываясь об окружающем мире, думали только о своей выгоде. Вы дали нам хороший урок. Обещаем, что никогда не будем творить зло, будем помнить, как были наказаны за своё жестокосердие.

Люди глубоко раскаялись в содеянном злодействе. Сжалились над ними лесной Эльф и лесные жители, и снял он своё заклятие и вернул им человеческий облик. А злобные великаны вновь превратились в озорных бельчат.

Люди и звери вместе навели порядок в лесу, очистили поляны, берега озер от мусора, который остался после них. Лесные жители, как и раньше, зажили счастливо, ведь не осталось больше на Земле жестоких людей. Лес становился всё краше, стали появляться молоденькие поросли деревьев.

Урок №2-3

Информационная часть

Количество детей: 10-15 человек

Тип урока: ДПИ

Время: 1.45 минут

Возраст: 7-10 лет

Содержательная часть

Тема «Передача образа по средствам материала»

Цель - Аппликация в материале

Задачи –

- 1) Подробный разбор физической формы Эльф (какой он?)
- 2) Последовательность исполнения работы

Вспомогательная часть

Материалы – Листы бумаги А4, эскизы с прошлого занятия, природные материалы, картон пуговицы, кусочки ткани, нитки и т.д., клей момент, копировальная бумага, ножницы

Наглядные пособия – готовая аппликация (как может выглядеть их работа)

Ход урока

1 Организационная часть 2 минуты

Подготавливаем листы картона, на которых и будет работа, достаем эскизы, копировальную бумагу, клей, и остальные природные и художественные материалы.

2 Вводная часть 7-10 минут.

Обсуждаем просмотренные фильмы. Вспоминаем предыдущие занятия, какие описания эльфов, гномов и русалок у нас были. И какие материалы, следовательно, нам больше подойдут, для какой части нашего героя.

3 Объяснение нового материала и выполнение 5-7 минут

Вспоминаем тему нашего первого занятия. Какие материалы, какой обработке поддаются лучше (ракушки и камушки наклеиваются целыми, а бумагу и ткань мы можем мять, резать, и подбирать наиболее подходящий эффект, яичную скорлупу мы можем раскрошить на кусочки и т.д.).

Обсуждаем, какие материалы подошли нам больше, исходя из того, что эльфы живут в лесу, а гномы как мы уже знаем в горах, и русалки в воде.

После подборки наиболее подходящих материалов, сначала выкладываем композицию в целом, (для лица и тела (кожа) подбираем более ровные, менее фактурные материалы, а для одежды, мы можем уже и кусочки мха приклеить, и целые камушки и т.д)

4 Задание для практической работы 2-4 минуты.

Даем задание:

- вырезать персонажа по контурам из листа
- подобрать материалы
- выполнить аппликацию

5 Практическая часть 20-25 минут

После подробного объяснения, дети приступают к работе. Подбирают материалы, и прикладывают каждый кусочек или деталь к листу на котором изображен наш герой (если есть необходимость, вырезают её из цветной бумаги). Только после того как вся картинка выложена, мажем детали клеем, и приклеиваем все сразу.

6 Подведение итогов 7-10 минут

Оценивания работы нет. Просто обсуждение с детьми, кому, чья работа нравится, что у кого получилось.

Урок №4

Информационная часть

Количество детей: 10-15 человек

Тип урока: ДПИ

Время: 1.45 минут

Возраст: 7-10 лет

Содержательная часть

Тема «Создание сказочного мира. Оформление работ»

Цель - Аппликация в материале

Задачи –

- 1) Подробный разбор физической формы Эльф (какой он?)
- 2) Последовательность исполнения работы

Вспомогательная часть

Материалы – Лист Картона (А0 формат), работы с прошлого занятия, тонкая бумага (калька), манка, гуашевые краски, кисти, клей ПВА, ножницы.

Наглядные пособия – готовая аппликация (как может выглядеть их работа)

Ход урока

1 Организационная часть 2 минуты

Подготавливаем лист картона, на котором и будет работа, организовываем рабочее место на кубе, в центре аудитории(чтобы дети удобно могли подходить со всех сторон), на стульчиках кладем на один клей и кисти, на другой пакет с бумагами.

2 Вводная часть 7-10 минут.

Вспоминаем предыдущие занятия, какие описания эльфов, гномов и русалок у нас были. Обсуждаем просмотренные фильмы. И вспоминаем, где какой персонаж живет, говорим с детьми о том, что персонажей мы сделали, и теперь им всем вместе нужно где то жить, и для этого мы должны сделать для них большой сказочный мир.

3 Объяснение нового материала и выполнение 5-7 минут

Как мы уже выяснили с детьми с прошлых занятий, имитировать ту или иную поверхность можно при помощи различных средств и материалов. Так почему бы нам не изготовить фон, «Сказочный мир» в котором будут жить персонажи, при помощи обычной кальки, имитируя разные поверхности (горы, водная гладь, полянка) при помощи того, что бумага по-разному помята и приклеена к основе. Рассматриваем образец, как это может быть, делаем пробу, и приступаем к большому фону.

После заклеивания всего листа картона фактурами, приступаем к покраске гуашью в несколько слоев. Первый слой это основной цвет фона, а второй полусухой кистью подчеркиваем рельефность.

4 Задание для практической работы 2-4 минуты.

Даем задание:

- нарисовать контуры
- фактурно приклеить бумагу
- раскрасить фон гуашевыми красками

5 Практическая часть 20-25 минут

После подробного объяснения, дети приступают к работе. Подбирают кусочки бумаги, мнут ее, формируют волны, и горы, сразу приклеивая их а клей ПВА. После этого большими кистями раскрашиваем фон красками.

6 Подведение итогов 7-10 минут.

Оценивания работы нет. Просто обсуждение с детьми, кому понравилась работа, у всех ли все получилось. Ну и где чей персонаж будет жить после того как все высохнет.

2.3. Оценка и анализ учебного задания

Урок №1

«Знакомство с персонажами. Создание эскизов». В студии, где я прохожу практику, такая специфика, что дети подходят на занятия не все в раз, а по 2-3 человека на протяжении всего времени (занятие длится 1.45, я работала с 13.30 и до 16.30). Поэтому объяснение материала было немного для меня облегчено. Сначала я говорила, что хочу сделать большой сказочный мир, и заселить его различными сказочными персонажами: эльфами (которые будут жить в лесу), русалками (которые будут жить в водоеме), и горными гномами (которые соответственно будут жить в горах). Дальше показывала пример, как будет примерно выглядеть наш герой, после чего предлагала вдохновиться, и с точки зрения изучения внешнего вида героя, просмотреть фрагменты подготовленных мной заранее сказок («Русалочка» 2013г и «Волшебное серебро» 2009г). Во время просмотра и сразу после, обсуждаем с детьми кто как выглядит, кто и на что обратил внимание, (на данном этапе дети активно и с интересом работали, находили все наиболее и наименее важные черты благодаря которым возможна передача образа) внимательно рассматриваем распечатанные материалы (примеров персонажей) и сравниваем, какие особенности еще могут быть. Так как хорошего видеоматериала про эльфа найти не удалось, раскрываем его внешний вид по средствам сказки. После объяснения дети сели за мольберты и на небольших форматах сделали эскизы. После их утверждения многие кто успел, перенесли на большой формат и доработали персонажа цветом (гуашь). С поставленной задачей на урок все дети справились.

Экспертная карта самоанализа проведенного урока

	Параметры	Комментарии
1	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был первым в моей практике, и является вводным уроком в тему «Мифических героев».
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел урока удалось. Дети познакомились с различными мифическими героями, сделали эскизы, многие успели перенести на большой формат. Урок прошел отлично.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	Отклонений от плана не было. Были неудобства связанные с тем, что дети приходили по очереди, по два-три человека. Но этого не избежать, в этом специфика студии.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Да совпали. Цель познакомиться с персонажами, и сделать эскизы была реализована.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Урок вызвал интерес у детей благодаря популярной сейчас теме сказочных существ, и так же немалую роль сыграло наличие видеоматериала, которое облегчало много повторяющиеся объяснения для меня. И наглядно демонстрировало героев детям.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все резервы были потрачены по максимуму.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина и др.)?	Работали дети активно, с интересом выбирали персонажей и в дальнейшем с ними работали. При наличии вопросов не стеснялись их задавать, но при этом вели себя весьма дисциплинированно.
8	Довольны ли своим поведением,	Да, своим стилем и методом проведения урока я

	стилем и методом проведения урока?	довольна.
9	Что необходимо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта полностью, я считаю ничего исправлять не нужно. Единственное, что возможно имело бы смысл сделать эскизы красками, что позволило бы раскрыть более богатую цветовую палитру нежели цветные карандаши.

Урок №2-3

«Передача образа по средствам материала».

Дети уже давно ходят в студию, и умеют обращаться с клеевым пистолетом и другими материалами, и буквально перед моими занятиями закончили аппликацию. Поэтому о свойствах материалов старалась говорить поверхностно, и в ходе работы. Сначала дети вырезали своего персонажа, и, обводя его на ткани, бумаге, картоне, вырезали нужные детали. Сначала большие пятна, потом перешли к украшательству, подбирая бусинки, пуговицы и ракушки.

Рабочее место было оборудовано за столом, но клеевым пистолетом дети пользовались за отдельным столиком.

Дети в большей степени работали самостоятельно, я только направляла и подсказывала. После объяснения материала вопросы возникали единичные. С работой все справились, к концу занятия практически у всех детей были готовы их персонажи.

Экспертная карта самоанализа проведенного урока

	Параметры	Комментарии
1	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был вторым в моей практике, и является центральным, именно на нем идет работа с материалом и передача благодаря им образа героя.
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел урока удалось. Детям удалось при помощи различных природных и подручных материалов передать образы своих героев. Урок прошел хорошо.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	Отклонений на занятии не было.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Да, результат урока совпал с его целями.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Недостатком занятия было то, что рабочее место недостаточно продуманно. И детям иногда приходилось толпиться за той или иной тканью или шерстью, которые лежали все в одном месте.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Время и другие резервы были полностью потрачены.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина)	Работали дети на уроке активно, объяснения слушали внимательно, и с интересом подбирали материалы, и в дальнейшем с ними работали. Дисциплина на занятии была хорошая.

	и др.)?)	
8	Довольны ли своим поведением, стилем и методом проведения урока?	Да, своим поведением и стилем проведения занятия я довольна.
9	Что необходимо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта полностью. На следующем занятии можно было бы лучше продумать расположение рабочего места.

Урок №4

«Создание сказочного мира. Оформление работ». Завершающий урок, дети которые не успели доделать своего персонажа садятся за стол и заканчивают. Все остальные приступают к совместному изготовлению одного большого «сказочного мира», где в дальнейшем мы и разместим наших героев. Объясняем материал, что, как и зачем мы делаем. Рассматриваем образец. После чего приступаем к работе. Рабочее место организовано так, что бы дети могли подойти к работе со всех сторон, и при этом не мешать друг другу. Для этого я выдвинула куб, приблизительно равный размеру картону, в центр зала студии, и поставила несколько стульчиков, на которых располагались бумага и клей кистями. В дальнейшей работе на этих же стульчиках располагались гуашевые краски. Несмотря на разницу в возрасте, и то что дети постоянно менялись (одни уходили на другую секцию, другие приходили чуть позже), дети между собой прекрасно ладили, и успели сделать работу хорошо и быстро. Некоторые дискуссии вызывали выбор цвета, и расположение фактур, но все это было с интересом и в мирном русле. Можно сделать вывод, что командная работа удалась. И как только высохнет «Сказочный мир» можно будет поселить в нем, наших героев, о чем ребята так же позаботились заранее, и каждый показал ,где должен жить его персонаж.

Экспертная карта самоанализа проведенного урока

	Параметры	Комментарии
1	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Этот урок был четвертым в моей практике, и является заключительным.
2	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Реализовать замысел урока удалось. Дети работали в команде и справились с изготовлением фона, для дальнейшего оформления работ. Урок прошел отлично.
3	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при возникновении аналогичных отклонений?	Отклонений от плана на уроке не было.
4	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Да совпали. Цель изготовить фон, и освоить новую технику была реализована.
5	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Работа шла интересно, так как была командной, дети хорошо сплотились и помогали друг другу. Из недостатков, фон был раскрашен гуашевыми красками, которые долго сохнут, возможно, имело смысл взять акриловые краски, тогда краску в несколько слоев было бы нанести гораздо проще.
6	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Время было потрачено полностью.
7	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, самостоятельность, дисциплина)	Дети на занятии работали активно командой, в большей части самостоятельно. И только переходя от одного этапа выполнения к следующему, уточняли, можно ли работать дальше. Дисциплина на уроке была хорошая.

	и др.)?	
8	Довольны ли своим поведением, стилем и методом проведения урока?	Да, своим поведением и методом проведения урока я осталась довольна.
9	Что необходимо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Тема была раскрыта полностью, на следующем уроке можно дать детям более подходящие краски для работы.

Приложение

2.4. Представление детских работ

Коллективное панно «Сказочный мир»

Заключение

В моем дипломном проекте, мне было интересно создать костюм-трансформер так, чтобы суметь передать весь спектр образов, в которых перед нами предстает Хозяйка медной горы, и ту легкость перевоплощения, которую мы видим в сказке. Передать женственность и красоту, находящуюся на грани противоречия с ее властностью и могущественностью.

При этом в большей степени мне хотелось бы сказать своей дипломной работой, что костюм (и не только театральный) является искусством, он может сочетать в себе множество техник ДПИ. И в один миг превратить обычную девушку в персонажа из сказки, подчеркнуть ее женственность и хрупкость, или же силу и

всемогущество. Несмотря на то, что споры по поводу - можно ли считать одежду искусством не утихают и сейчас, по моему мнению, практически любая одежда создает определенный образ. Один и тот же человек может проснуться утром надеть любимый халат и мягкие тапочки, и вот он уютный образ любимой жены и хозяйки, а вечером надеть длинное платье, перчатки и яркие туфли, и стать самой настоящей принцессой.

За время педагогической и преддипломной практики я познакомилась с устройством и организацией работы детской студии и частично общеобразовательной школы изнутри. Несомненно, мной был приобретен бесценный опыт, знакомства с педагогической деятельностью. В студии, где я проводила свои занятия, была творческая атмосфера и прекрасные условия для того, чтобы экспериментировать и проводить каждый урок по-разному, тем самым делая программу более интересной. Через тему «Мифических жителей леса» дети знакомятся с легендами и мифами, в которых упомянуты персонажи, учатся работать командой, новым способам оформления своих работ, учатся работе с природными и подручными материалами, передаче информации о персонаже при помощи костюма. Все задуманные темы были отработаны с энтузиазмом, благодаря чему в итоге получилось прекрасное коллективное панно.

Библиографический список

1. «Графика как образ мышления. Образ и выражение.» Ампилогов, О.К., 1993г.
2. «Живопись натюрморта»: Программа-задание, методические указания по живописи для поступающих на специальность 030800 "Изобразительное искусство", Хвастунов А.В., 2002г.
3. «Сопровождение формирования основ эстетической культуры младших школьников в семье», Фролова, Е.В.1, Мурина, Н.В.2, 2015г.
4. В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре. М., 2007.
5. Хорхе Луис Борхес. «Книга вымышленных существ»
6. Скандинавская мифология: Энциклопедия. — М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. — 592 с.
7. Авторские программы для преподавания в студии (электронный ресурс)
http://easyen.ru/load/dopolnitelnoe_obrazovanie/khudozhestvennaja_shkola/avtorskaja_programma_dlja_zanjatij_v_izostudii/487-1-0-726
8. Методы обучения в школе. Понятие и сущность метода и приема обучения Основные подходы к определению понятия «метод обучения». (электронный ресурс)
<http://www.gymnasia8.kz/uploads/1230523009.doc>
9. «Функции художника по костюму кино и театра. Функции, особенности». (электронный ресурс) <http://www.studfiles.ru/preview/1788129/>
10. «Как работает художник по костюмам?» (электронный ресурс)
<https://howtomakeaman.wordpress.com/2015/07/16/costume-designers/>
11. «Художник по костюму» (электронный ресурс)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Художник_по_костюмам
12. Декоративно-прикладное искусство в работе с детьми старшего дошкольного возраста (электронный ресурс) <http://mirznanii.com/a/177661/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-rabote-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta>
13. Анализ современного урока в общеобразовательной школе. Методические рекомендации.(электронный ресурс)
http://www.irorb.ru/files/kafedri/TIMNO/analiz_sovr_ur.pdf

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность «Изобразительное искусство»
Направление «Педагогическое образование»

«Уральская красавица»
Образ сказочного героя «Хозяйка медной горы»,
Объект ДПИ костюм,
По мотивам сказа П.П. Бажова «Хозяйка медной горы»
1. Театральный костюм как объект ДПИ
2. Учебное занятие для детей 7-10 лет (1-4 классы)

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Атминович Светлана В. АФ13-31
Руководитель: доцент Абаев Ю.Х.

Красноярск 2017г.